

كيف تكتب بنفسك...؟

القصاص الخيالية

ticktock

تأليف: تيش فاريل

كيف تكتب بنفسك...؟

القصص الخيالية

تأليف: تيش فاريل

ticktock

تمهيد

هل ابتكار عوالم سحرية - مثل الأرض المسكونة بالسحرة والساحرات، أو ممالك الفئران الأبطال والتنين الشارد - يأسر خيالك؟ عليك أن تتعلم كيف تحول أفكار قصتك لتصبح حكايات خيالية. لن يقدم لك هذا الكتاب أية تعويذات سحرية، ولكنه سوف يساعدك في تحقيق مطلبك بأن تصبح كاتباً جيداً للقصص الخيالية.

إنَّ التَّحدِّي الأول الذي ستواجهه هو اكتشاف مناجم الخيال المفقودة؛ حيث ستقوم بإطلاق سراح القصص المحتجزة بها. ولن يكون هذا الأمر أمراً سهلاً في كل الأحوال. فقد تواجه الكثير من المشكلات والعقبات. ولكن، إذا اتبعت النصائح والتمارين الموجودة في هذا الكتاب، سوف تكتسب المهارات التي تحتاجها لتصل إلى هدفك. ولكي يساعدك هذا الكتاب في تحقيق ذلك الهدف، ستجد به إرشادات ونصائح من قبل بعض مشاهير المؤلفين، بالإضافة إلى أمثلة من أعمالهم التي ستقدم لك المزيد من الأفكار.

ولكن لا تنس! إنَّ تحقيق هذا الهدف يستلزم وقتاً وتدريباً. كما أنَّه ستكون هناك طرق قليلة مختصرة، يمكن اتباعها كما هو الحال في كل الأعمال الجيدة. والآن، استعد لكي تستحضر قصة ما في ذهنك.

حظاً سعيداً

المحتويات

دليل استخدام الكتاب	٤	الفصل الخامس: الموجز والحبكة الدرامية	
المقدمة:		الاستعداد للكتابة	٣٢
الدافع وراء الكتابة	٦	البدايات الجيدة	٣٦
الفصل الأول: الشروع في الكتابة		تسلسل الأحداث بانتظام	٣٨
التعريف على الأساسيات أولاً	٨	النهايات المثيرة	٤٠
عادة الكتابة	١٠	الفصل السادس: حسن استخدام الألفاظ	
عادة القراءة	١٢	توظيف الألفاظ والكلمات	٤٢
الفصل الثاني: أساليب الكتابة وأفكارها		الفصل السابع: أساليب إنشاء الحوار	
أسلوب الكاتب	١٤	إنشاء الحوار	٤٤
البحث عن الأفكار	١٦	الفصل الثامن: إرشادات التغلب على أزمة المؤلف	
كيفية رسم صورة المكان في ذهن القارئ	٢٠	التغلب على أزمة المؤلف	٥٠
استخدام الألفاظ لتكوين عوالم خيالية	٢٢	كيفية التغلب على العقبات التي تواجه المؤلف	٥٢
الفصل الثالث: بناء الشخصيات		الفصل التاسع: مرحلة التنقيح والمراجعة	
الأبطال	٢٤	إعداد القصة	٥٤
الأشرار	٢٦	كيفية الوصول إلى الجمهور	٥٦
الشخصيات المساعدة	٢٨	الفصل العاشر: اللمسات النهائية	
الفصل الرابع: أساليب سرد الرواية		خطوة ما بعد الانتهاء من كتابة القصة	٥٨
راوي القصة	٣٠	مصطلحات الكتابة	٦٠
		المزيد من المعلومات	٦٢

هل تريد أن تصبح كاتباً؟

يهدف هذا الكتاب إلى تزويدك بالأدوات التي تمكنك من كتابة قصص الخيال باللغة العربية. تعلم كيفية بناء الشخصيات الواقعية، ونسج الحكايات الدرامية الجيدة، وتأليف أحداث مقنعة على مدار القصة بأكملها من البداية وحتى النهاية.

خطوة بخطوة

تتضمن الصفحات على مدار الكتاب أرقاماً تمددك بالتعليمات الإرشادية، أو مجموعة من الخيارات، التي من شأنها مساعدتك في إجابة مراحل معينة من عملية الكتابة. ولتأليف أحداث إحدى القصص منذ البداية وحتى النهاية - على سبيل المثال - عليك إتمام ١٨ خطوة بسيطة كما سيوضح فيما بعد.

التقدم في عملية الكتابة

يمكنك اتباع التسلسل الذي تريده من خلال استخدام الشريط الموجود في أسفل كل صفحة. يشير اللون البرتقالي إلى مدى اجتيازك إحدى مراحل كتابة القصة. وعند إتمامك جميع أجزاء الشريط، سيشير ذلك إلى اكتمال قصتك.

٤٤ الفصل السابع: أساليب إنشاء الحوار

إنشاء الحوار

يعد الحوار فرصتك الكبيرة التي تنتقل بها إبداعاتك إلى الواقع. فمن خلاله، يمكن أن يسمع القارئ أصوات الشخصيات كما أنه يساعد في كسر الملل الناتج عن قراءة صفحة كاملة من السرد بالإضافة إلى أنه يريح عين القارئ. فهو أداة قوية من أدوات حكي القصة، أداة يمكن أن تضيف لونها وتطورها في الأحداث وهي الحالة المزاجية، وزيادة تشويق في القصة.

١ اترك الشخصيات تتحدث عن نفسها

إن أفضل طريقة تمكنك من تعلم إنشاء الحوار هي الإنصات إلى الآخرين. لاحظ الطريقة التي يعبر بها الناس عن كلامهم. اكتب التعبيرات الجيدة التي تجدها. عليك - أيضاً - أن تراقب كيف يستخدم الناس لغة إشارات الجسد للتعبير عن شيء ما مثلما يحدث عندما يهيمسون أو يتجادلون. يجب أن تظهر وتسمع وتلاحظ.

إرشادات الكتابة

عند كتابة الحوار، يجب عليك ألا تعتمد على استخدام كلمات مثل "قال" أو "قالت" طوال الوقت. بل استخدم كلمات، مثل "اجابت" أو "سألت" أو "صرخت" أو "همست" إلخ... لعمل نوع من الإثارة والتنوع في طريقة كتابتك.

الشرع في الكتابة أساليب الكتابة وإفكارها بناء الشخصيات أساليب سرد الرواية

يوضح كل قسم جزءاً أساسياً من عملية الكتابة، بدءاً من وضع الصور والمناظر الواقعية الطبيعية وبناء الشخصيات، وحتى حبك القصة نفسها. فبمجرد وصولك إلى نهاية هذا الشريط، ستكون قصتك قد اكتملت. ولكن، ما الذي تريد فعله بعد ذلك؟ أتريد كتابة تنمة؟ أم سرد قصة بأسلوب شخصية أخرى في القصة الأولى؟ أو ربما تجرب القيام بشيء مختلف تماماً ...

سمات المربعات

على مدار الكتاب، تظهر أربعة مربعات مختلفة الألوان تساعدك خلال عملية الكتابة باللغة العربية، وذلك عن طريق تزويدك بالأفكار الموحية، وأمثلة من الكتب الأخرى، وتفاصيل خاصة بخلفية القصة، علاوة على بعض الإرشادات والملاحظات المفيدة.

مربعات دراسة حالة

تزودك هذه المربعات بمعلومات عن الكتاب المشهورين في عالم الخيال، فضلاً عن مصادر إلهامهم، وكيف كانت بداياتهم وغيرها من التفاصيل.

الفصل السابع: أساليب إنشاء الحوار ٤٥

٢ اتبع قواعد كتابة الحوار

دراسة حالة

صانعة الكتابة "كيت دي كاميللو" وهي طفلة من الالتهاج الرئوي المزمن وكانت تروح عن نفسها بالقراءة. وعندما كانت في مرحلة العشرينيات من عمرها اكتشفت أنها تحب كتب الأطفال. وبالتالي، بدأت تكتب في هذا المجال. وقد تكون الخلفية التي تكونت نتيجة لقراءتها السابقة سبباً جعل الحوار شيئاً مهماً جداً في كتبها.

تتم كتابة الحوار وفقاً لعدد من القواعد. وعادة ما يبدأ كل فقرة جديدة بمتكلم جديد. ويتم وضع ما يقوله بين علامتي تنصيص مفردتين أو مزدوجتين، يتبعهما كلمة "قالت" أو "قال" حتى نشير إلى المتكلم، ويمكن - أيضاً - إضافة معلومات أخرى، مثل مشاعر أو حركات المتكلم. انظر كيف يؤدي إدراج تعبيرات بين سطور الحديث إلى إعطاء انطباع بوجود محادثة حقيقية بالقراءة بصوت عالٍ: حيث يخلق هذا الأمر إيقاعاً سهلاً من متابعة تبادل الحديث.

مربعات الاقتباس

قم بالاطلاع على هذه المربعات الخضراء للبحث عن فقرات مقتبسة من القصص الخيالية، التي نشرت لمؤلفين مشهورين، أمثال: "جيه كيه رولنج" و"فيليب بولمان".

"سال "ديسبارو"، هل يمكنكني أن أتحدث لأخر مرة مع الأميرة؟ فقال السفاح الثاني، "كلمة واحدة؟" أتريد أن تتحدث مع إنسان؟" أريد أن أخبرها بما حدث لي".
هذه السفاح الأول الأرض بقدميه معبراً عن استيائه. "إنك لن تتعلم أبداً".
كيت دي كاميللو، قصة "قصة ديسبارو".

التطبيق العملي كتابة مجادلة جيدة

تذكر مجادلة أشرتكت فيها أو سمعتها. تخيلها وغير الأسماء وأضف على الكلمات بعض مشاعر الغضب، ولا تعتمد على تعبيرات مثل "صاح" أو "صرخ" لتوضح الحالة المزاجية، فكر - أيضاً - في أن المتحدثين يحاولون أن يؤدوا بعضهم البعض (ستطلق كلماتهم مثل الرصاص أو تؤدي إلى كارثة محققة). وعندما تصل إلى النهاية، اقرأ ما كتبت بصوت عالٍ. الآن، قم بمراجعة ما كتبت، احذف الكلمات غير الضرورية مثل كلمة "قال". قل عدد الكلمات بقدر الإمكان، ثم اقرأها مرة أخرى بصوت عالٍ. أنت الآن تعلم مهارة أساسية في الكتابة - وهي فن تحرير العمل الذي كتبت من قبل.

الموجز والحكمة الدرامية من استخدام الأساليب إنشاء الحوار إرشادات المؤلف على أرملة المؤلف مرحلة التقييد والمراجعة الأساليب النهائية

مربعات التطبيق العملي

تتيح لك هذه المربعات الفرصة لتطبيق ما قرأته للتو، وتوجد تدريبات مفيدة وبسيطة وممتعة؛ لمساعدتك في تنمية مهارات الكتابة لديك.

مربعات إرشادات الكتابة

تزودك هذه المربعات بإرشادات الكتابة، التي من شأنها مساعدتك عندما تواجه إحدى الصعوبات، أو تزودك بأفكار موحية إضافية تدفعك نحو الخطوة القادمة.

ج.ك رولنج

كتبت "ج.ك رولنج" (الموجودة في الصورة على يمين الصفحة) أول قصة لها عندما كانت في سن الخامسة أو السادسة، وكانت تلك القصة تحكي عن أرنب اسمه "رايت"، ومنذ ذلك الحين عرفت أنها لا تريد أن تكون أي شيء آخر سوى أن تكون كاتبة. وبعد أن كبرت، كتبت أول رواية لها باسم "ماري بوتر"، وكان ذلك في الفترة التي كانت ترمي فيها ابتهاج الصغيرة. وقد استغرقت خمس سنوات؛ لكي تنتهي من كتابة هذه الرواية. ولكن، لم تكن هذه الرواية هي كتابها الأول. فقد كتبت روايتين للكبار ولكنها لم تنشرهما. وتقول "رولنج": إن كونها قادرة على أن تقول إنها كاتبة قد نشرت لها أعمال سابقة، يعني أنها قد حققت حلمها.

الدافع وراء الكتابة

لا يمكن أن يقول أي مؤلف إن عملية الكتابة عملية سهلة. فقد عمل معظم الكتاب المعروفين بجد لسنوات طويلة قبل أن يروا أول عمل لهم وهو مطبوع. يكتب المؤلفون ليحكوا قصة لا بد أن يعرفها الناس، ولأنهم يعتقدون أنه لا يوجد شيء أهم من القصص.

براين جاكيس

كتب "براين جاكيس" (الموضحة صورته في أسفل يسار الصفحة) أول قصة له وهو ابن عشر سنوات، وقد قال أستاذه: إنها قصة رائعة لدرجة أنه لم يصدق أن "براين" هو من قام بكتابتها. ترك "براين جاكيس" المدرسة وهو في الخامسة عشرة من عمره، وعمل بالعديد من المهن. وقد كتب أول قصة له باسم "الجدار الأحمر" للأطفال، عندما كان يعمل كبائع للخبز. وقد أرسل أستاذه - الذي كان يعلمه اللغة الإنجليزية - نسخة من هذه القصة سرًا إلى أحد الناشرين. وهكذا، حصل "براين" على عقد لنشر أول خمسة كتب في سلسلة "حكايات الجدار الأحمر"؛ حيث كانت نصيحته التي يرددها: تذكر أن التلفزيون لا يمكن أن يأخذك إلى الأماكن التي تأخذك الكتب إليها. ولذلك، يجب أن تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ.

فيليب بولمان

يجلس "بولمان" (الموجود في الصورة على يسار الصفحة) إلى مكتبه كل يوم في الساعة ٩:٣٠ صباحًا، ويظل يعمل حتى وقت الغداء. ويهدف إلى كتابة ثلاث ورقات بحجم A4 بخط اليد، وإذا تمكن من تحقيق هذا الهدف، فإنه يقضي وقت ما بعد الظهر في القيام ببعض الأعمال الخشبية أو في العزف على البيانو. أما إذا لم يصل إلى المعدل المطلوب في الكتابة قبل الغداء، فإنه يعود إلى مكتبه مرة أخرى حتى يكمله. وكان دائمًا يضع آخر جملة يكتبها، أو يقوم بكتابة جملة جديدة هي أعلى الصفحة الرابعة، حتى لا يبدأ في اليوم التالي بورقة فارغة تمامًا. ويقول "بولمان": ستستغرق وقتًا طويلاً في الكتابة إذا لم يكن هناك ما يلهيك. والمهارة هي أن تستطيع أن تكتب في حالة عدم وجود ما يلهيك، مثلما تستطيع أن تكتب عندما يتوافر لديك هذا الإلهام.

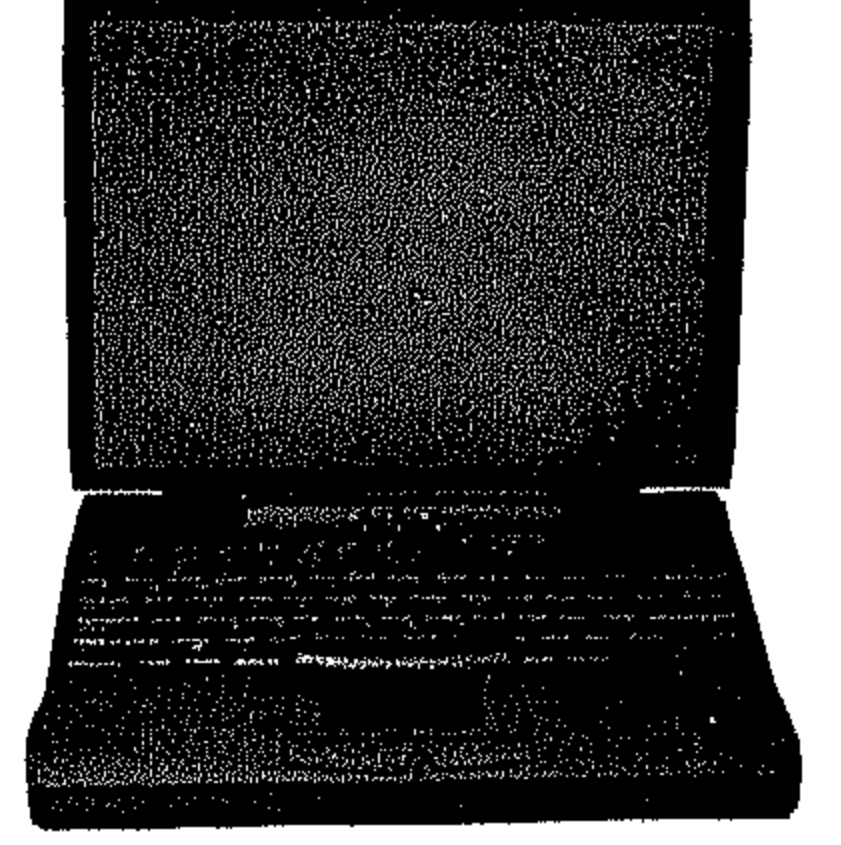
كريستوفر باولينيني

كان "كريستوفر باولينيني" في سن المراهقة عندما تم نشر كتابه الأول "إراجون"، الذي لاقى استحسانًا كبيرًا. ويقول: إن المؤلفين يحتاجون إلى كتابة ما يثير مشاعرهم بشكل كبير، وإلا فلن يجدوا الحماس الكافي لكتابة قصة كاملة. كما يجب أن يكونوا مثابرين ومنظمين ومتواضعين، بما يكفي لأن يتقبلوا نقد المحررين لهم، وأن يتعلموا كل شيء يمكنهم تعلمه حول حرفة الكتابة.

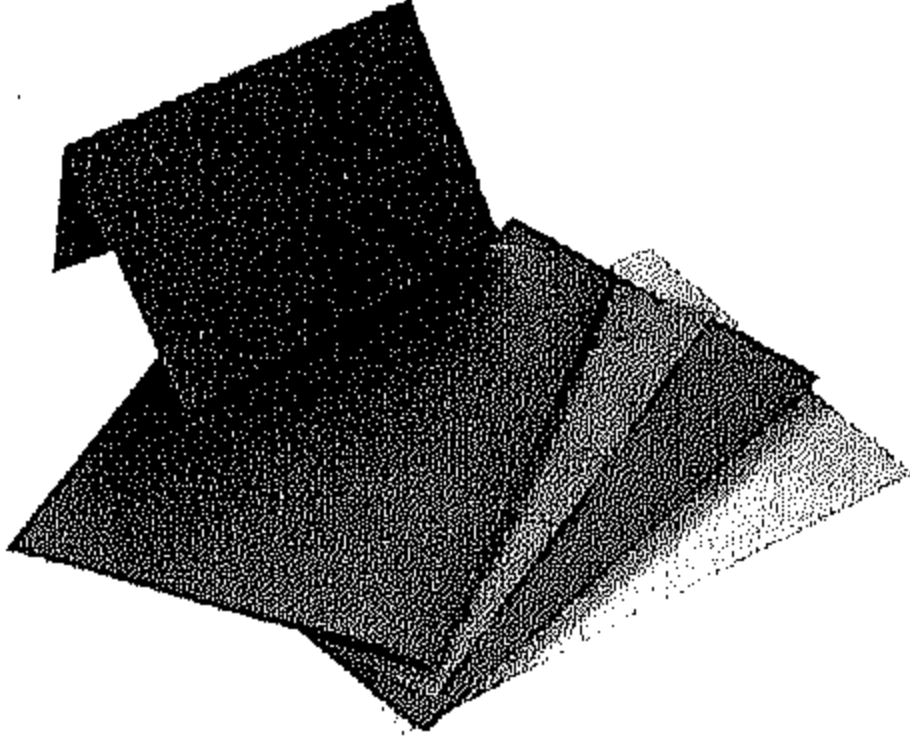
التعرّف على الأساسيات أولاً

اجمع أولاً مواد الكتابة التي ستحتاجها، وحدد المكان الذي ستكتب فيه قصّتك. ومن أفضل الأشياء التي يميّز بها الكاتب هي أنه لا يحتاج إلى أشياء كثيرة في عمله. فكل ما يحتاج إليه كتّاب القصص الخيالية هو ورقة وقلم أو جهاز كمبيوتر؛ حتى يتمكنوا من كتابة قصصهم الخيالية.

١ اجمع المواد المستخدمة في الكتابة

• إلى جانب القلم والورقة، قد تحتاج إلى استخدام مكتبتك الخاصة أو الإنترنت؛ للبحث عن شيء معين. وعند تعلّمك مهنة الكتابة، فمن المفيد أن يكون لديك العناصر التالية:

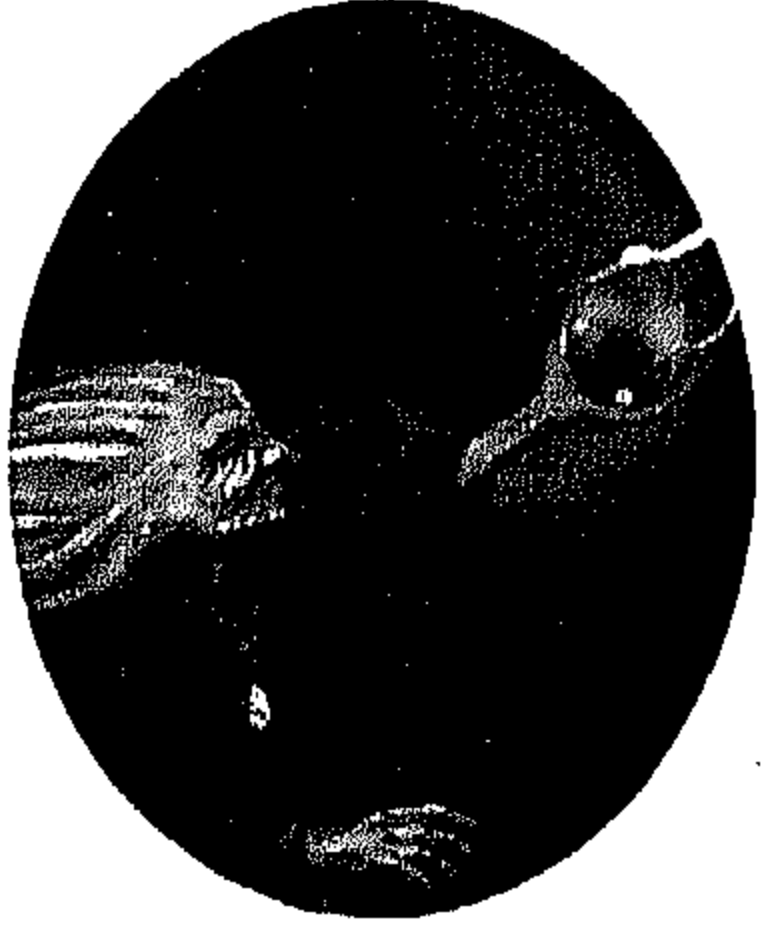

- كرّاسة صغيرة تأخذها معك أينما تذهب.
- أقلام رصاص ملوّنة؛ والتي تعتبر عصاً سحرية لرسم عالمك الخيالي.
- أقلام ذات أحبار ذهبية وفضية لتسجيل الأفكار السحرية.
- أوراق صغيرة لاصقة مختلفة الألوان لتحديد آية فقرات مهمة في الكتاب أو للحفاظ على تسلسل الأفكار.
- نجوم لاصقة لتسليط الضوء على أفضل الأفكار التي خطرت ببالك.
- ملفات وحافظات للحفاظ على الأفكار الثمينة التي ستستخدمها في قصّتك في أمان.
- قاموس ومعجم وموسوعة.

٢ اختر مكاناً مناسباً للكتابة

يمكن أن يعمل الكتّاب في أي مكان يعجبهم. كان "روالد داهل" الذي كتب قصة "ب.ف.ج"، و"فيليب بولمان" الذي كتب ثلاثية "المواد المظلمة"، يكتبان في الحدائق. كما كانت "ج.ك. رولينج" - التي كتبت سلسلة "هاري بوتر" - تكتب في المقهى. أمّا أنت، فقد تجد أن غرفة نومك، أو مكاناً هادئاً في المكتبة، هو أفضل مكان تكتب فيه. ولذا، عليك أن تجرب. حدّد المكان الذي تشعر فيه بالارتياح أكثر من غيره. وأياً كان هذا المكان، فيجب أن تجلس بشكل معتدل؛ ذلك لأن الجلوس بشكل منحني يمنع وصول الأكسجين إلى العقل، وهو ما يجعل المؤلفين يقدمون قصصاً بلا معنى.

٣ هيئ مكان الكتابة

- استمع إلى الموسيقى لتشجّع استحضار الأفكار السَّحرية.
- رشّ رائحة نفاذة غير تقليدية.
- انشر مجموعة مختارة من الصور الخيالية.
- ضع فوق رأسك قبعة (تصنعها بنفسك أو تحصل عليها من أي مكان).
- اختر بعض الأشياء الغامضة؛ لتضعها في المكان الذي تكتب فيه، كالأشياء المسلية التي قمت بجمعها من على الشاطئ، أو بلّورة كوارتز، أو ريشة بيضاء نقيّة، أو أية أشياء تكون لها قصة معينة يمكنك أن تحكي عنها.

إرشادات الكتابة

عندما تجد المكان الذي ستكتب فيه، ستكون القاعدة الذهبية لكي تصبح كاتباً حقيقياً هي: أن تذهب إلى هذا المكان بقدر ما تستطيع، وأن تحاول أن تكتب أي شيء! وهو ما يسمّى بالقاعدة الذهبية للكاتب.

٤ الدخول في مرحلة التدريب على الكتابة

قبل استحضار صورة الصراع مع الثنتين (كالموضح على يمين الصفحة)، أو تصدي السحرة الأشرار، يجب أن تدخل في مرحلة التدريب على الكتابة. وقد يبدو هذا شيئاً مملاً، ولكنه أمر لا بد من القيام به. يمارس أفضل المؤلفين الكتابة بشكل يومي، حتى عندما لا يكون لديهم شيء ليكتبوا عنه، أو حتى عندما يشعرون أنه لا يوجد ما يلهمهم للكتابة. فأنست في حاجة إلى تدريب مهارة الكتابة تماماً مثلما تقوم بالتدريب على لعبة كرة القدم، أو على العزف على البيانو، قبل أداء العرض الأخير لأي منهما.

٥ كيفية تنشيط الأفكار داخل الذهن

إذا تعرض الكتاب لحالة من نضوب الأفكار، فبإمكانهم أن يحلوا هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض أنجمل المثيرة، التي تساعد على استحضار الأفكار، مثل:

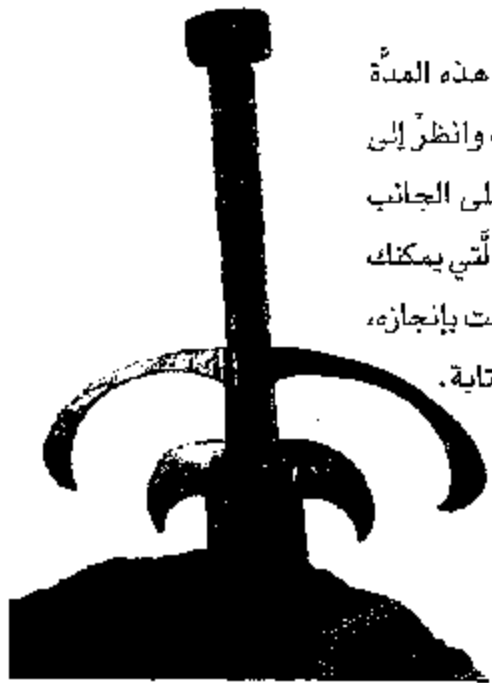
- كيف أحول القط أو القار الصغير إلى أمير وسيم، والمشكلات المريبة التي ستواجهها عائلتي نتيجة لذلك؟
- وقد يكون الاشتراك مع صديق في عملية تنشيط الأفكار الموجودة في ذهنك أمراً ممتعاً، فقد تحصل على أفكار لم يكن لك أن تصل إليها بمفردك.

إرشادات الكتابة

حدد موعداً منتظماً تجلس فيه إلى مكتبك. قد تكون مدة ذلك الموعد خمس دقائق أو ساعة كاملة. والمهارة هي أن تلتزم بالمحافظة على هذا الموعد.

التطبيق العملي تعلم أن توسع خيالك

حدد مسبقاً طول المدة الزمنية التي ستمارس فيها الكتابة لأول مرة. ويمكن أن تبدأ هذه المدة بدقيقتين. والآن، أغمض عينيك وتنفّس أربع مرّات بطريقة عميقة ومتأنية. ثم افتح عينيك وانظر إلى الساعة واكتب عبارة "الخنجر في الصخر" في أعلى الصفحة (انظر الصورة الموجودة على الجانب الأيسر). ثم قم بتنشيط الأفكار الموجودة في ذهنك، وحدّد عدد الكلمات السحرية الأخرى التي يمكنك التفكير فيها. اكتب كل شيء يأتي على بالك، ولا تجعل قلمك يفارق الورقة. وكن فخوراً بما قمت بإنجازه، توقف عن الكتابة عندما تنتهي الدقيقتان. الآن، يمكنك أن تفرح! فقد أثبت أنك تستطيع الكتابة.

٦ كافئ نفسك

عندما تنتهي من المهمة السابقة، أعط نفسك نجمة ذهبية. فأنست في ضيقك لإيجاد مناجم الخيال المفقودة التي تمتلكها، وكلما قمت بهذه التمرينات أكثر وأكثر. كان من السهل عليك التغلب على أسوأ عدوّ لأي كاتب - ألا وهو شبح القصة، الصوت الموجود في رأسك والذي يكتشف باستمرار الأخطاء الموجودة في كتاباتك، والذي يسمى أيضاً الناقد الذاتي.

دراسة حالة

كان "أوين كولفر" يعمل مدرساً. وكان كل يوم بعد انتهائه من عمله بالمدرسة وقبل أن يقوم برعاية ولده الصغير يختلس ساعة ليعمل فيها في قصته الأولى "ارتيمس فاو" التي حققت مبيعات هائلة.

الأساليب سرد الرواية	بناء الشخصيات	أساليب سرد الرواية	الموجز والحبكة الدرامية	حسن استغلال الألفاظ	أساليب إنشاء الحوار	إرشادات التغلب على أزمة المؤلف	مرحلة التنقيح والمراجعة	اللمسات النهائية

❶ الاهتمام بالقراءة

قبل أن تتمكن من كتابة مجموعة قصص خيالية مثل سلسلة "هاري بوتر" (التي تظهر صورة يملأها على اليمين)، فإنك تحتاج إلى معرفة ماهية القصص الخيالية. فالقصص الخيالية هي الجنس الأدبي الذي عادة ما تدور أحداث قصصه في عالم خيالي، عالم يحكمه السحر من خلال سحرة وساحرات يعرفون كيف يستخدمون هذا السحر. ولكن، عادة ما تكون لهذا السحر حدود. ابدأ بقراءة أكبر قدر ممكن من القصص الخيالية المختلفة التي تجدها متاحة أمامك، وإذا دار شيء بينك فاكتبه في كرأس الملاحظات الخاصة بك.

اكتشف ما تحب

تعمّق في التفكير في نوعية الكتب التي تعجبك، هل تدخل هذه الكتب عوالم مختلفة تماماً مثل عالم السحرة والقوى السحرية، مثل رواية "ملك الخواتم" للكاتب "ج. ر. ر. وتوكن" (التي توضح الصورة شخصية من الشخصيات التي تشتمل عليها القصة)؟ أم أنك تحب أن تتبذل القصة ما بين الواقع والخيال، كما في قصة "السلسلة الزمنية" للأحداث التاريخية في نارنيا" للكاتب "سي إس لويس"؟ أم هل تفضل القصص الكوميدية التي تدور في العالم الواقعي، مثل رواية "ماتيلدا" للكاتب "روالد داهل"؟

٩ دَقُّقُ النَّظَرِ

ارجع إلى أفضل قصة خيالية قرأتها وتخيل وأنت تقرأ هذه القصة
أنك تكتبها. ابدأ بالنظر إلى الأشياء التي جعلت هذا العالم الخيالي يبدو
حقيقاً ويمكن تصديقه. وعند قراءة هذه القصة لأول مرة، قد تدمج
في ذلك العالم وتفسى كل شيء عن العالم الواقعي.

❶ الأساطير والخرافات مصدر للإلهام

هل لاحظت كيف تستبطن القصص
الخيالية أفكارها من قصص أخرى؟
ترجع جذور روايات كثيرة مثل رواية
"الساحر أوز" (الموضحة على
يسار الصفحة) ورواية
"ذا هويت" (وهو قرم)
يشبه الأرنب مسائل بطيعة
 واجتماعي وثلاثية "المواد"
المظلمة إلى الأساطير القديمة
وقصص الجنّيات، فربما يكون "تولكن"
قد فكّر في شخصية "ميرلين" عندما
ابتكر شخصية "حاندالف".

١١) ابتکار عالم خیالی^۴

كمؤلف مبتدئ، سترغب في اكتشاف سبب عمل القصص وكيفيته. تدور عملية كتابة القصص كلها في قلبك ابتكار عالم خيالي، ولذلك، عندما تدرس القصص المفضلة لك، ابحث عن أشياء محددة جعلتك تعتقد أن هذا العالم الخيالي - الذي تصفه القصة - موجود بالفعل في مكان ما غير الذي نوجد نحن فيه أو في زمان آخر غير زماننا هذا.

إرشادات الكتابة

في أثناء القراءة، فكّر في القصّة التي ترغب في كتابتها. ما نوع العالم الذي ترغب في أن تعيش فيه شخصيات هذه القصّة؟ اكتب كل شيء يجول بخاطرِكَ في كرأسه الملاحظات الخاصّة بك، وعندما تصل إلى مرحلة الكتابة سوف تجد أحداثاً وشخصيات كثيرة يمكنك أن تختار من بينها. وإذا لم تجد أن الكتاب الذي تقرأه ممتعاً بالنسبة لك، فاتركه وابدأ في قراءة كتاب آخر يجذب انتباهك. احتفظ بالأفكار الموحية الموجودة في ذهنك وسوف تنساب الأفكار بشكل تلقائي.

[illegible]

أسلوب الكاتب

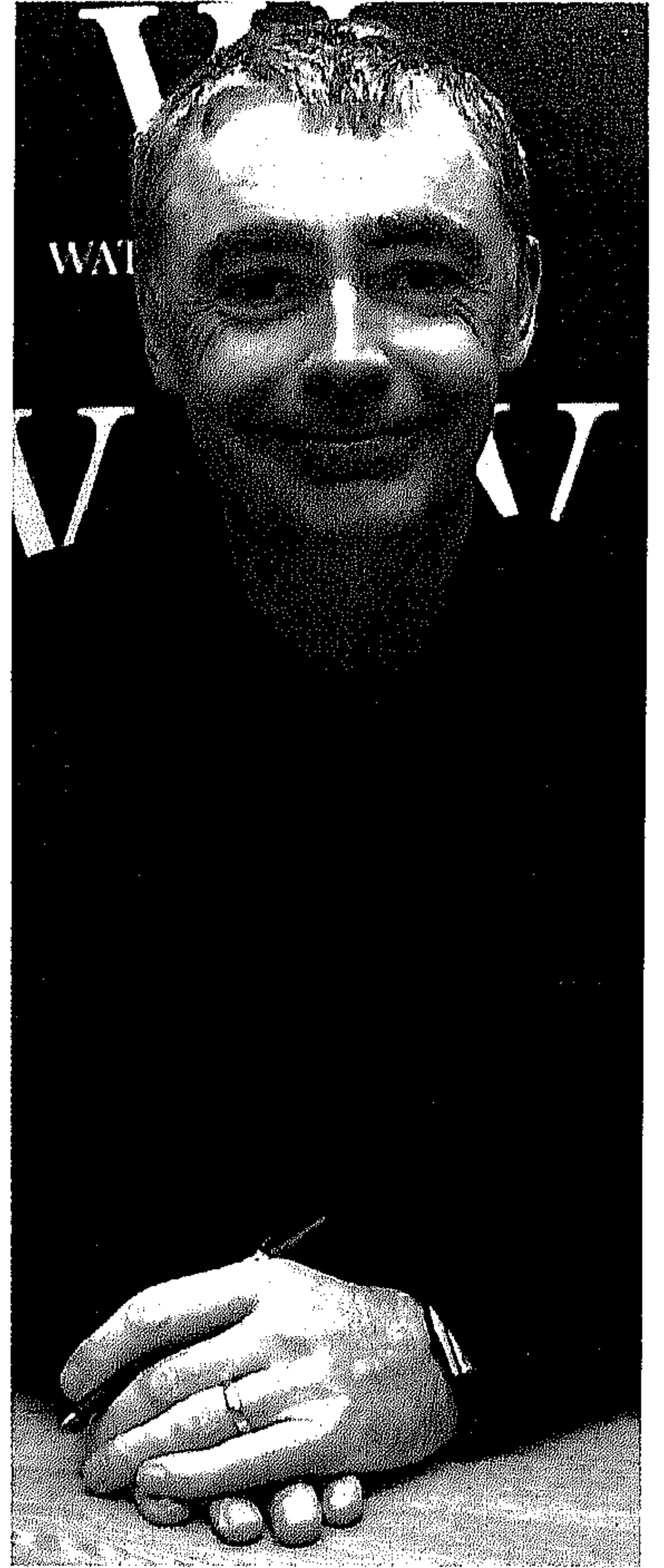
ستساعدك كثرة القراءة في أن تكون كاتباً جيداً. فهذا هو الطريق الوحيد الذي ستكتشف من خلاله أسلوبك الخاص - أي أسلوب الكتابة الذي سيميزك عن الآخرين- وسيحتاج هذا الأمر إلى بعض الوقت لكي يتم تطويره.

١ تعرف على أسلوبك

عندما تبدأ في القراءة من منطلق أنك أصبحت كاتباً، سوف تدرك أن لكل كاتب إيقاعاً وأسلوباً وصيغاً لغوية تظهر باستمرار على مدار كتابه. فلا يمكن أن يكتب "فيليب بولمان" مؤلف رواية "الأضواء الشمالية" بالأسلوب نفسه الذي يكتب به "ليموني سنيكيت" الذي كتب مجموعة قصص "سلسلة من الأحداث السيئة". كما أنه لا يمكن أن يشبه أسلوب "ج.ك. رولينج" مؤلفة سلسلة قصص "هاري بوتر" أسلوب "أوين كولفر" مؤلف قصة "أرتيمس فاول" حتى لو كان الاثنان يكتبان نوعية الأعمال الأدبية الساخرة.

٢ استخدم أسلوب التجربة

عندما تجد مؤلفاً تُعجب جداً بكتبه، فسوف يدفعك هذا إلى أن تحاكيه. لا تحاول فعل ذلك! بل عليك أن تجرب. اقرأ شيئاً مختلفاً من حين لآخر، كأن تقرأ قصة تاريخية أو كتاباً عن الأساطير. وقد تندهش من الأفكار التي ستقدمها لك هذه الكتب.

دراسة حالة

استمد "أوين كولفر" (التي تظهر صورته في هذه الصفحة) الأفكار الموحية لقصته "أرتيمس فاول" من التاريخ الأيرلندي ومن الأساطير الأيرلندية القديمة الزاخرة بالأحداث.

أساليب الكتاب

انظر إلى أنواع الكلمات التي يستخدمها هؤلاء الكتاب. هل يستخدمون الكثير من الصفات؟ ماذا عن طول الجمل التي يستخدمونها؟ أي أسلوب من هذه الأساليب تفضل أن تقرأه؟

أوين كولفر

"كان القائد "روت" يشرب
سيجاراً مصنوعاً من الفطريات
الضارة بالصحة. وقد مات عدد
كبير من أفراد الفرقة المتراجعة.
"أوين كولفر"، قصة "أرتيمس فاوول"

هانز كريستين أندرسون

"أخذت قطعة الثلج الهشة تكبر وتكبر حتى
تحولت إلى سيدة ترتدي فستاناً أبيض اللون
مصنوعاً من ملايين النجمات الثلجية. وقد كانت
سيدة جميلة جداً. وعلى الرغم من أنها كانت من
الثلج الناصع البياض الذي يومض من التألق، فإنها
كانت تنبض بالحياة".

هانز كريستين أندرسون، قصة ملكة الثلج

فيليب بولمان

"أجست "لارا" بنوع من الرعب الذي جعلها تشعر أن عمودها الفقاري
قد تجمد... فلم يكن لديها سوى يوم واحد لكي تبحث فيه عن "روجر"
وتستكشف هذا المكان، وكان عليها أن تهرب أو أن تجد من يتقذرها. وإذا قتل
كل الخدم، فمن سيساعد الأطفال الذين لا يزالون يعيشون في
البرية الثلجية".

"فيليب بولمان"، قصة "الأضواء الشمالية"

كيت دي كاميللو

"وفي الزنزانة، كان هناك عدد كبير من الفئران الكبيرة الشريرة. وقد فرض
القدر على "ديسبارو" أن يواجه هذه الفئران.
أيها القارئ، لا بد أن تعرف أن القدر يخبئ لكل شخص منا شيئاً ما، فإما
كان أم رجلاً، لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط".

"كيت دي كاميللو"، قصة "قصة ديسبارو"

٣ لا تخف

إذا نضب معين أفكارك، فلا تخف! لأن هذا الخوف سوف يمحو كل ما بذهنك. وفي واقع الأمر، يوجد لديك عدد كبير من الأفكار المحبوسة في مناجم الخيال المفقودة. فهذا هو المكان الذي تختزن فيه ذاكرتك اللاشعورية خبرات كل التجارب التي مررت بها.

٤ أطلق العنان لأفكار قصتك

يكن إبداع الكاتب الحقيقي في قدرته على استخراج كل الأفكار العبقريّة المختبئة في رأسه وتشكيلها في صورة روايات جديدة جذابة. ويعتبر القيام بتشيط الأفكار الموجودة بذهنه طريقة جيّدة لبدء التعامل مع الذاكرة اللاشعورية، ولكنه سيحتاج إلى بعض المهارات الأخرى قبل أن يتمكن من القيام بذلك.

٥ البحث عن الفكرة

إذا سألت الكتاب عن الأماكن التي يستقون منها أفكارهم وشخصياتهم، فسيجيبون

بكلمات مثل "من أي مكان" أو "إنّها جاءت بالمصادفة". وفي الحقيقة، يقوم كثير من المؤلفين مثل "تشارلز ديكنز" (الموجود في الصورة على اليمين) بتخزين الأفكار لسنوات، كما أنهم يجمعون المعلومات بطريقة شعورية ولاشعورية. وتمتزج كل هذه الأشياء مع الذكريات والقصص الأخرى والأحداث التي يسمعونها دون قصد، بالإضافة إلى الناس الذين يلتقون بهم والمقالات الموجودة في الجرائد وألحان الأغاني وأجزاء من الأبيات الشعريّة. ويفعل كل الناس هذا الأمر بشكل تلقائي على عكس الكتاب الذين يفعلونه عن عمد. وأحياناً، قد يفجر شيء من هذه الأشياء الشكل الكامل لشخصية أو لقصة ما في ذهن الكاتب.

دراسة حالة

يقول "فيليب بولمان" إنه قد أخذ أفكاراً معينة من كل الكتب التي قرأها. ولكنه لا يعني بهذا القول أنه قد نسخ ما كتبه الكتاب الآخرون. فقد قصد أن أفكار قصصه غالباً ما تكون مستوحاة مما يتذكّره من الأشياء التي قرأها في السابق من الأعمال الكوميديّة والشعر والقصص القديمة.

التطبيق العملي كيفية تنشيط الأفكار داخل الذهن

أسرع في عملية البحث عن الأفكار من خلال تمرين تنشيط الأفكار داخل الذهن. قسم ورقة صغيرة إلى عشرة مربعات (يكفي كل منها لكتابة اسم واحد فقط فيه). افعل

الشيء نفسه باستخدام خمس ورقات مختلفة الألوان، حتى تصل - في النهاية - إلى تكوين ست مجموعات تتكوّن كل منها من عشرة مربعات. والآن، ابدأ في كتابة الأفكار التي تأتي على بالك لأول وهلة بأسرع ما يمكن. اكتب أسماء عشرة أبطال في مجموعة المربعات الأولى مثل ويتشفايندر أو الفجيرل. أمّا المجموعات الأخرى فخصصها لكتابة أسماء الأشرار أو المعارضين للبطل (مثل اسم ورسيت ويتش) أو لكتابة اسم لعالمك الخيالي أو لجزء معين منه (مثل اسم "هايتس أف هورس") أو لكتابة موضوع سحري سيكون مهماً في القصة (مثل تروث واند)، أو مساعد البطل (مثل سيلقر فالكون) أو تابع الشرير (مثل كات أكل لحم البشر). والآن، اخلط كل مجموعة من مجموعة المربعات واقبلها على ظهرها على المكتب الذي تكتب عليه. ثم اقلب المربع العلوي من كل مجموعة. أصبح لديك - الآن - المكونات الأساسية المذكورة سابقاً لكتابة قصة خيالية وهي: الأبطال والأشرار والمكان الذي تدور فيه الأحداث والشيء الذي يتنازعون عليه.

إرشادات الكتابة

احتفظ بملاحظات تنشيط الأفكار في كرّاسة الملاحظات التي تكتب فيها أو في ملف منفصل. وفي الوقت الحالي، قد تبدو هذه الملاحظات كأشياء غير مهمة. ولكن، عندما تمر بخاطرك هذه الأفكار مرة أخرى، فإنها ستكون مصدر إلهامك.

٦ حقائق واقعية

أحياناً، قد يكون البحث أمراً مهنياً في هذا المجال. وقد يبدو هذا شيئاً غريباً في مجال كتابة القصة الخيالية، ولكن، قد يكون سرد الأحداث الحقيقية التي حدثت في الماضي أغرب من الخيال.

- إذا أردت الحصول على أسرار لتعويضات مقنعة، عليك أن تجد كتاباً يتحدث عن تاريخ الشعوذة واعرف الأفكار الجديدة التي يحاول الكتاب توصيلها.
- إذا حاولت - مثلاً - أن تصنع قلعة خيالية (كالموجودة أسفل الصفحة)، فيجب أن تبحث في أنواع مختلفة من كتب السحر - إنجليزية وفرنسية وهندية وصينية - ثم تدمجها مع بعض من أفكارك الشخصية. وبذلك، ستصل إلى أفكار جديدة تماماً.

٧ استخدم ما تعرف

يمكنك استخدام المهارات التي تتمتع بها في مجال التقنية أو غيرها من المجالات الأخرى، فإذا كنت تمزف على آلة موسيقية معينة أو تعرف الكثير عن الكمبيوتر أو تلعب الشطرنج أو تمارس رياضة غير عادية - كالرماية أو الفنون العسكرية مثلاً - فعليك أن تحاول المزج بين معرفتك الشخصية وبعض الشخصيات الخيالية وحاول أن ترى إلى أين سيأخذك كل هذا. فيمكن أن تجد نفسك فجأة أمام قصة غير عادية بالمرّة.

إرشادات الكتابة

يمكن أن تأتي الأفكار من أي مكان وفي أي وقت. فلم يكن لدى "ج.ك. رولينج" شيء لتكتب عنه عندما جاءت فكرة كتابة سلسلة قصص "هاري بوتر". فقد جاءت فكرة قصة "هوجوارت إكسبريس" عندما كانت تستقل قطاراً مزدحماً. ولذا، يجب أن تكون كراسة الملاحظات - التي تكتب فيها - قريبة منك دائماً.

٨ استخدم عقلك الباطن

قد تأخذ القصص الجيدة بعض الوقت حتى تظهر. وبدلاً من دفع الأفكار بالقوة، حاول إعداد ذهنك للمهمة التالية التي ستقوم بها قبل أن تغل للنوم. اطلب من عقلك الباطن أن يأتيك ببعض الأفكار. وفي اليوم التالي، قد تجد أن ما كنت تفكر فيه قد تبلور في ذهنك.

دراسة حالة

قال الكاتب "روبرت لويس ستيفنسون" إن فكرة قصته "القصة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد" (الصورة الموجودة على اليسار) قد جاءت له في حلم من أحلامه. وقد قام بتخصيص أجنحة ليسجل فيها أحلامه شأنه في ذلك شأن بقية الكتاب المعروفين. ولذلك، عليك أن تحتفظ بكراسة الملاحظات بالقرب من سريرك وتسجل فيها بسرعة أي أفكار جيدة بعد أن تستيقظ وقبل أن تطير تلك الأفكار وتبخر.

٩ أضف التفاصيل

عندما تبدأ أفكار قصتك في الجيشان ببالك، عليك أن تفكر في تفاصيل أكثر حول المكان الذي سوف تقع فيه أحداث تلك القصة. جرب التمرين الموجود في مربع التطبيق العملي في صفحة ١١. هل تشعر أن أفكارك تتطور؟ هل نحتاج إلى إضافة بعض التفاصيل؟

الأساليب المستخدمة	بناء الشخصيات	أساليب سرد الرواية	الموجز والحبكة الدرامية	حسن استخدام الألفاظ	أساليب إنشاء الحوار	إرشادات التغلب على أزمة المؤلف	مرحلة التنقيح والمراجعة النهائية	اللمسات الأخيرة

١٢ اختيار التفاصيل

عندما تعرف - جيداً - العالم الخيالي الذي سوف تكتب عنه، اختر - فقط - أكثر الأشياء الملفتة به وقم بوصفها. عليك أن تفكر بشكل مختصر ودقيق ومثير. ومن البداية، عليك أن تقدم للقراء تلميحات شائقة تثير مشاعرهم. لا بد من وجود حدث ما في ذلك الوقت: حدث غامض يثير فضول القارئ.

١٣ الوصفة الأولى لإعداد مشهد جيد

امزج الوصف مع الحركة:

"كان هناك شيء يحدث بين الأشجار لم تكن لتصدقه عين الإنسان.... شق شعاع من الضوء الأزرق الظلمة. وقد انبثق هذا الشعاع من فتحة ضيقة موجودة في الصخرة العالية التي أشبه ما تكون بسن الإنسان. وفي هذه الفتحة، كانت هناك بوابتان حديديتان مفتوحتان على مصراعيهما ويقع وراءهما نفق. وقد ظهرت على الأشجار ظلال الموكب الغريب الذي دخل من هاتين البوابتين إلى التل. كان هذا الموكب عبارة عن عدد من الناس الصغار في الحجم".

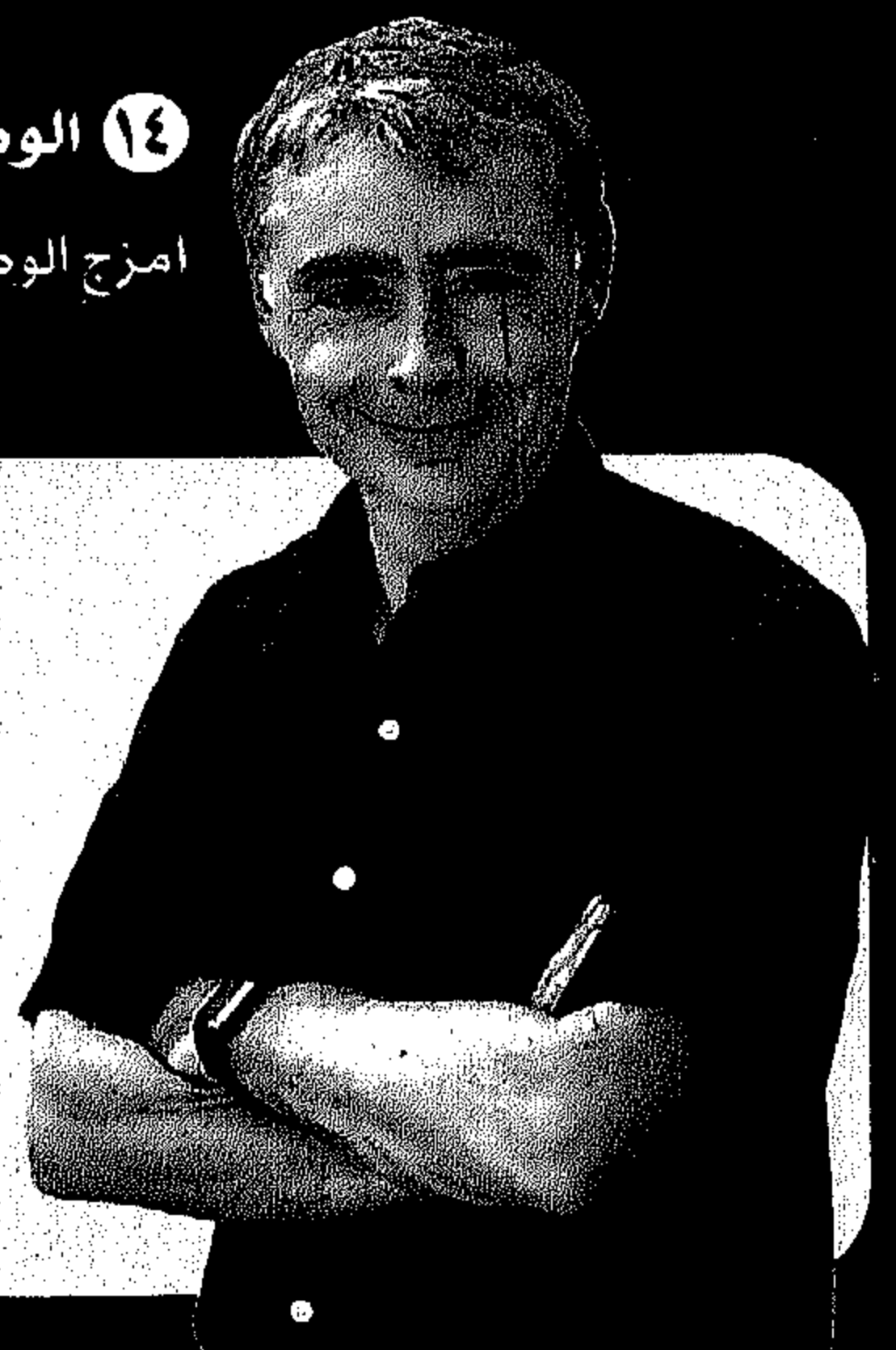
"الان جارنر"، قصة "قمر جومرات"

١٤ الوصفة الثانية لإعداد مشهد جيد

امزج الوصف مع الحركة باستخدام أسلوب إحدى الشخصيات:

"بعد أن استيقظت "هولي" من النوم، أخذت حماماً ساخناً حيث إنها تنعم بميزة توافر المياه الساخنة بشكل مستمر؛ لأنها تعيش بالقرب من مركز الأرض. وعلى الرغم من أنها لا ترى ضوء الشمس، فإن هذا يعد ثمناً قليلاً مقابل ما تستمتع به من خصوصية. تعيش "هولي" في باطن الأرض وهو آخر الأماكن التي تخلو من وجود البشر. لا يوجد شيء يساوي رجوع الإنسان إلى بيته وأخذ حماماً دافئاً يشعره بالراحة بعد قضائه يوماً مشحوناً بالعمل. فهي نعمة لا تقدر بثمن.

"أوين كولفر"، قصة "أرتيمس فاوول"

التطبيق العملي

بداية مثيرة

اكتب أول فقرة في القصة وانتبه إلى ربط وصف المشهد مع الحركة. اختر كلمات رنانة - فبدل أن تجعل البطل يمشي اجعله ينطلق بقوة أو يطير أو حتى يتخطى كل الصعاب التي تعوق طريقه. فكر في صور مثيرة، مثل الصورة التي قدمها "ألان جارنر" عن الصخرة التي تشبه شكل سن الإنسان والتي تخلق جواً يبعث على التشاؤم. فكر - أيضاً - في استخدام الصفات التي تساعد في سرد أحداث القصة، فوصف الشيء بكلمة برّاق أقوى من وصفه بكلمة لامع، حيث إن الشيء البرّاق يلمع ويكون ذا تأثير، في حين أن الشيء اللامع يكون لامعاً فقط.

١٥ الوصفة الثالثة لإعداد مشهد جيد

امزج الوصف مع الحركة باستخدام أسلوب إحدى الشخصيات في ظل وقوع أحداث متلاحقة:

"أخرجت "هولي" الأجزاء المتبقية من التّبات الشائك من المبرد وشربت ما به وهي في الأنفاق. وكالمعتاد، كان الطريق الرئيس يمتلئ بالفوضى.

امتلات الطرق التي تحفها الأشجار بالأرواح التي تجول في الفضاء مثل الأحجار في زجاجة. لم يبدِ الأقزام المسؤولون عن حراسة الكنوز الموجودة في باطن الأرض أي نوع من المساعدة، حيث كانت هذه الأرواح تجول الطرق وهي متناقلة.

فقد غزت الأقزام كل رقعة من الأرض الرطبة تلعن وتسب مثلما يفعل البحارة".

أوين كولفر "أرتيمس فاوول"

١٦ الوصفة الرابعة لإعداد مشهد جيد

إذا كان عالمك الخيالي يحتاج إلى كثير من الشرح، فقم بإعداد المشهد في الفصل الأول حتى لا تحتاج إلى استخدام أوصاف كثيرة فيما بعد. وقد استخدم "سي إس لويس" هذا الأسلوب:

"ظننت "لوسي" أن هذا الدُولاب لا بد أن يكون دولاباً كبيراً للملابس... ثم لاحظت أن هناك شيئاً ما يسحق تحت قدميها... وبدلاً من أن تشعر بأرضية الدُولاب الخشبية الصلبة والملساء، شعرت بشيء ناعم وهش وغاية في البرودة... شعرت "لوسي" بقليل من الخوف، ولكنها في الوقت نفسه انتابها شعور بالفضول والإثارة".

"سي إس لويس" قصة "الأسد والساحرة ودُولاب الملابس"

الأبطال

بعد القيام برسم أبطال وأشرار قريبين من الواقع بالإضافة إلى بقية الشخصيات المساعدة الأخرى التي تؤثر في الأحداث مفتاح نجاح أية قصة. كما يعد الاهتمام الشديد بشخصية البطل مثل شخصية الملك آرثر (الموضح في الصورة الموجودة على يسار الصفحة) من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند رسم شخصية البطل في القصة. وإذا لم تفعل ذلك، فلن تتمكن من أن تجعل القراء يهتمون بهذه الشخصية.

١ اختيار اسم البطل

يقول فيليب يولمان: إن شخصية "لارا" الموجودة في قصة "الأضواء الشمالية" قد جاءت دفعة واحدة بدءاً من اسمها حتى تفاصيلها. أما "ج. ك. رولنج"، فقد قامت بتجميع الكلمات التي تحبُّ وقع صداها على سمعها مثل كلمة "دامبل دور" والتي تعني في اللغة الإنجليزية: القديمة كلمة التحل المثلان. وإذا واجهتك مشكلة عند اختيار اسم البطل، عليك أن تبحث عن اسم له في كتب أسماء الأطفال أو في الأملس أو في دليل التليفونات. وإذا اخترت اسماً، فعليك أن تتلقه بصوت عالٍ حتى يتشئ لك أن ترى تأثير هذا الاسم.

إرشادات الكتابة

قم بعمل قائمة بالكلمات المميزة في كراسة الملاحظات الخاصة بك. اكتب أي كلمة تجذب انتباهك. وعندما ستبحث مرة أخرى عن اسم، ستعرف المكان الذي يمكنك أن تذهب إليه. ولا تجعل هذا الاسم يبدو معقداً حتى يتمكن القارئ من أن يتذكره. فالأسماء البسيطة مثل "كيت" أو "جيم" أو "ويل" يمكن أن نتذكرها - بسهولة - أكثر من غيرها.

٢ رسم صورة للبطل

تحتاج أن تعرف الشكل الذي سيظهر به البطل. فكّر في نوعية الملابس، وشكل الشعر والطول والبناء الجسماني، وفي الأشياء التي يحبها والأشياء التي يكرهها، وهل يجيد فعل أشياء معينة؟ وما هي نقاط ضعفه؟ ثم فكّر في الطريقة التي تستفيد بها من نقاط ضعفه في سير أحداث القصة، فعلى سبيل المثال، كانت "لارا" كذابة وتفقد إلى الغيال، ولكن هذين العيبين ساعداها كثيراً في الخروج من المواقف الصعبة التي واجهتها.

التطبيق العملي

خلفية تاريخية عن حياة البطل

يحتاج بطل قصتك إلى عمل لمحة عن ماضيه. قم في خمس دقائق بتنشيط الأفكار الموجودة في ذهنك عن طريق التفكير في كل الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع؛ من هو هذا البطل؟ وأين يعيش؟ وهل لديه عائلة؟ وهل يذهب إلى المدرسة أم إلى العمل؟ ما هي الخلفية التاريخية المختصرة التي عملها "أوين كولفر" من شخصية "هولي شورت" (الموجودة في الصورة على يسار الصفحة) في قصة "أرتيمس فاوول"؛ لقد كانت "هولي شورت" مخلوقاً خيالياً، فهي جنية من الجنات المذكورة في الحكايات الأيرلندية، والتي يمكن أن توقع أذى بكل من يحاول أن يمسك بها. لقد كان "كيوبيد" جدّها الأكبر، وكانت أمها جنية أوروبية حادة الطبع وممشوقة القوام.

٣ حدد المشكلة التي ستواجه البطل

وأخيراً، يأتي أهم ما في القصة وهي المشكلة أو المشاكل التي سيواجهها البطل. فلا يريد أحد أن يقرأ قصصاً تحكي عن ناس يعيشون عيشة مثالية وفي سعادة دامة. ففي سلسلة قصص "ماري بوتر"، أفسدت العائلة البشعة التي تبنته - وهي عائلة "دارسيلس" (الموجودة في الصورة إلى اليسار) - حياته. يجب أن تستخدم خبراتك الشخصية في أن تجعل المشاكل التي تواجه البطل تبدو مشاكل حقيقية؛ لأنّ القراء سوف يستمرون في القراءة فقط إذا ما ظلوا يشعرون بالشخصيات الموجودة في قصتك. كما أنه لا بد أن تصف بعض المشاعر الحقيقية، ويمكنك استخدام مشاعرك الشخصية في القيام بذلك الأمر.

٤ التعرف على شخصية الشرير

فكما أنه لا بد أن تكون أمام البطل مشكلةً ليواجهها ويتغلب عليها، فإن الشرير هو من سيقدم هذه المشاكل أو سيتسبب في وجود الصراع. إذن فمن هو هذا الشرير؟ هل الشخص الذي قد فكّرت فيه في تمرين تنشيط الأفكار الموجود في صفحة ١٧ يبدو جيداً لأداء هذا الدور؟

٥ ابحث عن دافع الشر

عليك أن تفكر - أولاً - في الدافع وراء كون الأشرار كذلك. هل هم ممن يلهثون وراء السلطة؟ أم هل يريدون أن تكون لديهم ثروة كبيرة أو نفوذ يمكنهم من السيطرة على بقية الأشخاص أو تجعلهم مخلصين؟ أم هل هم أشرار بطبيعتهم ويستمدون سعادتهم من تدمير الأشياء، مثل شخصية "كونت أولاف" (الموجود في الصورة على يمين الصفحة) الموجودة في مجموعة قصص "سلسلة من الأحداث السيئة" وهل هم حاقدون على البطل - الذين يتنافسون معه للوصول إلى لقب أو منصب معين؟ أم أنهم أصبحوا أشراراً لعدم وجود فرصة تمكنهم من أن يصبحوا أخياراً؟

التطبيق العملي

حدد شخصية الشرير

في تمرين يستمر لعشر دقائق، قم بتنشيط الأفكار الموجودة بذهنكم المرتبطة بشخصية الشرير. كيف يتعامل هذا الشخص مع الآخرين وما هي دوافعه؟ فكّر - أيضاً - في نقاط ضعفه وكيف يمكن الاستفادة منها في تحريك سير أحداث القصة. فمثلاً، في سلسلة كتب "هاري بوتر"، يعرف "فولدمورت" حب السلطة فقط، ولكنه لا يعرف ما هو الحب نفسه.

ملف الأفكار

الشر الأعمى

في قصة "بي إف جي"،
قدم الكاتب "روالد داهل"
تسعة عمالقة من أكلة لحوم
البشر كانوا يعتقدون أن
سلوكهم الشرس هو أفضل
شيء يفعلونه.

الأشرار البارعون

وأخيراً، هناك شخصيات شريرة
من الصعب أن يتم تسليط الضوء
عليها لأنها تكون شخصيات
أخاذة، مثل شخصية السيدة
"كولتر" الفاتنة والدة "لارا" التي
لا تقدم أي شيء بلا مقابل.
بل على العكس، فقد ظهرت طبيعتها
الحقيقية من خلال السلوكيات الخبيثة
التي يتصرف بها قردها الغالي عليها
الشرير بطبيعته.

الشر المتربص

وكذلك، فإن هناك بعض
الكائنات الشريرة التي لا
نراها كثيراً في القصة،
مثل التماسيح العملاق
"كريدلكراس" الموجود في
قصة المؤلف "فيليب ريدلي"
والذي كان يعيش في بالوعات شارع
"ليزر"، أو الملك الفأر في قصة المؤلف "تيري براتشيت"
والذي كان يطلق عليه اسم "سبيدر" - الذي حاول أن يصهر
عقل "موريس" في قصة "موريس المذهل وقوارضه المتعلمة".

السيطرة على العالم

تعتبر شخصية "سايرون" (الموجود
في الصورة يسار الصفحة) الموجودة
في قصة "ملك الخواتم" من أكثر
الشخصيات الشريرة والمخيفة على
الإطلاق. فهو شرير جداً، ولا يمكنك
أن تصف أفعاله الشريرة جملة واحدة.
وقد أفسد شره الكثيرين مثل: "بلاك
رايدرز" و"أوركس" و"ساريومان الطيب"
و"جلوم" البائس و"موردور" الذي تسبب في وحدته.

إرشادات الكتابة

كلما طرحت المزيد من الأسئلة التي توضح بها شخصية الأشرار الموجودين في قصتك، وصلت إلى معلومات أكثر عنهم
وزاد تأثيرهم. ذلك، لأن الشيء الذي لا تستطيع أن تراه هو الذي يسبب شعوراً طاعياً بالخوف! وكلما زاد تعقيد شخصية
الشرير في القصة، كبرت المعركة التي سيخوضها البطل، وأصبحت القصة أكثر إثارة.

٦ بناء سائر الشخصيات المساعدة

يتم الحكم على الأبطال في القصص الخيالية تماماً مثلما يتم الحكم عليهم في الحياة الواقعية بناءً على الأشخاص الذين يصاحبونهم. فالمشاهد التي تدور أحداثها بين البطل وأصدقائه تعتبر ضريبة جيدة لتوضيح النواحي الإنسانية في شخصية البطل أو البطلية. فكيف كان يتسنى لنا أن نعرف مدى إخلاص 'هاري بوتر' إذا لم نستطع أن نراه مع أصدقائه (الصورة الموجودة على اليمين).

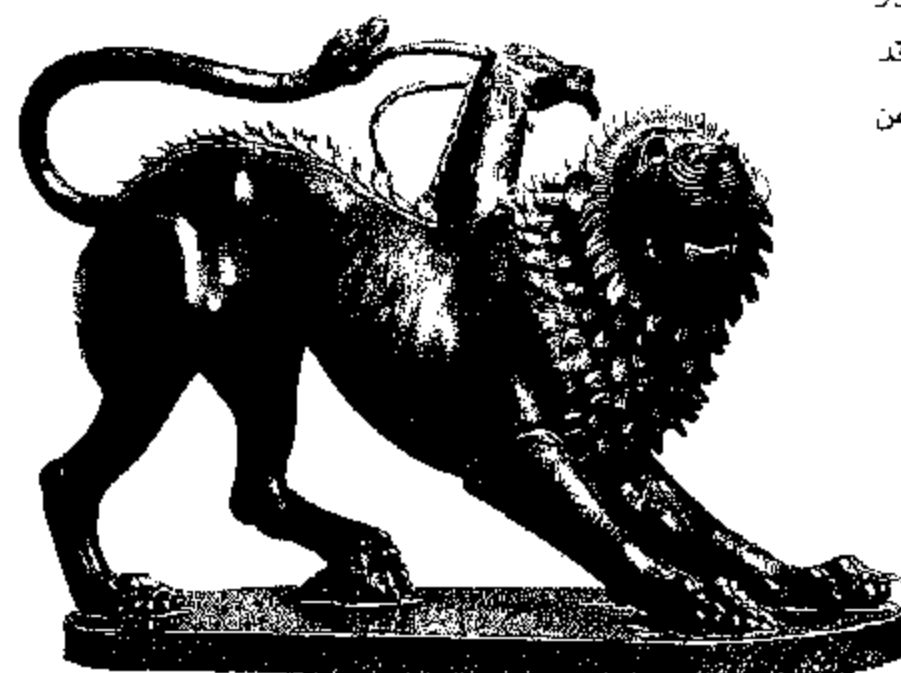
التطبيق العملي
ارسم صورة لشخصياتك

في التمرين التالي، حاول أن ترسم صوراً للشخصيات الموجودة في قصتك. اسأل هذه الشخصيات عن القوى الخاصة التي يمتلكونها وكيف ستجعل هذه القوى قصتك أكثر إثارة. ابصت عن الأسماء التي تحمل مدلولاً معيناً للقارئ حول الشخصيات التي تطلق عليها تلك الأسماء. وتذكر أن كل شخصية تحتاج لأن يكون لها عيب أو ميزة خاصة بها تجعلها أكثر روعة أو خسة.

قيطس
أبولو
أبو الهول
أخيل

٨ سمة مميزة لكل شخصية

في قصة 'ملك الخواتم'، يبدو 'فروود' بطلاً غير عادي في مواجهته لشخصية 'سايرون' الجبار. وقد جعلنا 'تولكن' نعتقد أن لدى 'فروود' مميزات خفية عن طريق تقديم صديقه 'سام' شديد الإخلاص له.

٧ الأخيار ضد الأشرار

سنحتاج إلى وجود شخصيات خيرة وأخرى شريرة تساعد أو تضر البطل. ففي تمرين تشيكل الأفكار الموجود في صفحة ١٧، تناولت شخصية مساعد البطل وأعوان الشرير. هل يمكنك الآن أن تقوم بتطوير تلك الأفكار؟ والآن، عليك أن تقوم بتكوين شخصيات قصتك بنفسك أو أن تأخذ بعض تلك الشخصيات من القصص الخيالية الكثيرة الموجودة في الأساطير وفي حكايات الجنّيات. ماذا عن شخصية شريرة مثل 'جلوم' (الموجود في الصورة على يسار الصفحة) الموجودة في 'ملك الخواتم'، أو شخصية الحصان ذي الأجنحة مثل 'بيجاسوس' الذي يمكن أن ينقل بطل قصتك الخيالية إلى بر الأمان، أو بعض الشخصيات الأخرى مثل شخصية 'ميدوسا' المأخوذة من الأساطير اليونانية والتي لها رأس ثعبان ويمكنها أن تحول الإنسان إلى صخرة بمجرد النظر إليه.

٩ المخلوقات الخرافية

يوجد في الأساطير اليونانية حيوان خرافي نصفه الخلفي ثنين وجسمه جسم ماعز وله زوجان من الأرجل مثل أرجل الأسد بالإضافة إلى رأس لكل من تلك الحيوانات الثلاثة. وتتجمع هذه الكائنات معاً في هذا المخلوق الخرافي بنسب متساوية! وباستخدام تمويذة معينة يصبح لديك هذا الكائن الوهمي الذي يدعى 'شيميرا' (المنمّش في الصورة الموجودة أعلى الصفحة).

هل يمكنك الحصول على مخلوقات مخفية عن طريق استخدام أجزاء مختلفة من الكائنات مثل 'تيرانوسورس ريكس' أو 'جاينت فامبير' أو غيرها من الكائنات الأخرى؟

إرشادات الكتابة

للبحث عن بعض المخلوقات غير العادية، عليك الرجوع إلى قاموس عالم الخرافات. ابحث عن الأشياء التي يمكنك إعادة استخدامها، ففي قصة 'أرتيمس فاوول' كان القنطور - وهو كائن خرافي نصفه إنسان ونصفه حصان - هو المسؤول عن الحفاظ على أمن أرض الجن. كما أن المزج بين الشخصيات القديمة والحديثة يمكن أن يشكل شخصيات مذهلة ومبتكرة.

الأساليب الكتابية وإفكارها	بناء الشخصيات	أساليب سرد الرواية	الموجز والحبكة الدرامية	جس استخدام الألفاظ	أساليب إنشاء الحوار	إرشادات التغلب على أزمة المؤلف	مرحلة التدقيق والمراجعة	المسبات النهائية

الاستعداد للكتابة

عندما تتكوّن في ذهنك القصة التي ترغب في كتابتها، يفضل كتابة فقرات قليلة منها. اسرد حكاية قصّتك. سيكون هذا السرد موجز القصة الذي سيساعدك في الحفاظ على سير أحداث القصة في مسارها الصحيح. أثبت أنك قادر على أن تأسر القارئ. ولكن، لا تفش نهاية القصة.

١ الاطلاع على الأغلفة الخلفية للكتب

لتحصل على بعض الأفكار، انظر إلى الأغلفة الخلفية لبعض الكتب الخيالية، واقرأ التعريف بالكتاب، انظر إلى تلك التعريفات، وحاول أن تفهم ما تقدّمه من معلومات حول البطل والأشعار، وكلّ المشاكل التي تجعل القارئ متلهّفاً لأن يقرأ أكثر وأكثر في هذا الكتاب. كما أنّها توضح الجو العام للكتاب، وتوضح إن كان هذا الكتاب جاداً أم هزلياً. فالتعريف الموجود بكتاب "البداية السيئة" للكاتب "ليموني سنيكيت" يستحضر جواً يشوبه الخطر:

"عزيزي القارئ،

يوسفني أن أقول لك إن الكتاب الذي تحمله بين يديك كتاب غير سار بالمرّة. يحكي هذا الكتاب قصة حزينّة عن ثلاثة أطفال غير محظوظين. فمن أوّل صفحة في الكتاب، يتعرض هؤلاء الأطفال للعديد من الكوارث. تستطيع أن تشبه هؤلاء الأطفال بأنهم كالمغناطيس الذي يجلب سوء الحظ".

"ليموني سنيكيت، قصة "البداية السيئة"

التطبيق العملي

اكتب التعريف بالكتاب الخاص بالقصة

اختصر قصتك في جملة واحدة لافتة للنظر، ثم اشرح هذه الجملة في فقرتين أو ثلاث فقرات. فكّر في الأشخاص الذين يمكن أن يقرأوا القصة وحاول أن تجذب انتباههم.

٢ اكتب موجزاً للقصة

قبل أن يبدأ الروائيون في الكتابة، غالباً ما يقومون بإعداد قائمة بالفصول التي سيكتبونها، ويقولون - باختصار - ما يمكن أن يحدث في كل فصل منها. وهذا ما يسمى بموجز الفصل الذي يمد الكاتب بهيكل الحبكة الدرامية، مثله مثل الموجز العام للقصة الذي يساعده في السير في الطريق الصحيح أثناء عملية الكتابة. ولكي يساعدهم هذا الأمر في الكتابة، يقومون بعمل مخطط للحبكة الدرامية (تسلسل الأحداث) في سلسلة من الصور التي تسمى لوحات القصة. ويمكنك أن تفعل ذلك في القصة التي تكتبها بنفسك. ارسّم أهم الحلقات (الأحداث) بالصور. أضف قليلاً من الملاحظات التي تقول ما سيحدث في كل مشهد.

٣ ضع مخططاً للقصة

والآن، أصبح لديك موجز يقول لك ما الذي تدور حوله أحداث القصة؛ ومجموعة الشخصيات الموجودة بها، والمشهد والأسلوب الذي ستروي القصة باستخدامهما. يعد القيام بعمل مخطط لقصتك من الأدوات المفيدة التي تساعد الكاتب أثناء عملية الكتابة. فقبل أن يبدأ صناع الأفلام في تصوير الفيلم، يجب أن يعرفوا أحداث القصة الأساسية وأن يحددوا أفضل طريقة تمكّنهم من سرد القصة على هيئة صور سينمائية.

إرشادات الكتابة

إذا لم تتمكن من تلخيص قصتك ببساطة في أجزاء، فقد تكون هذه القصة معقدة بصورة كبيرة. عليك أن تبسط هذه القصة. وفي أثناء إعدادك موجز القصة، سل نفسك "قصة من هذه وكيف يمكن أن أرويها؟"

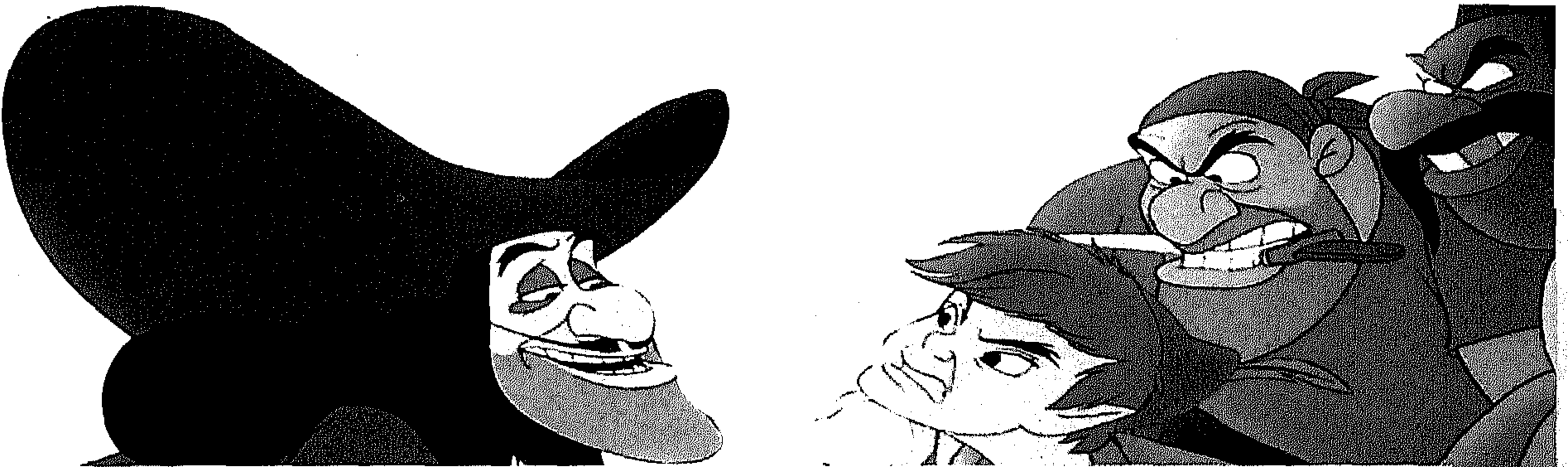

٤ الاستفادة من الأعمال الأدبية الكلاسيكية

- إليك بعض التعليقات المدرجة تحت لوحة القصة الخاصة برواية "بيتر بان" (الموضحة على يسار الصفحة) والتي كتبها جيه إم باريه.
- ١- يتسلل "بيتر بان" ليستمتع إلى الحوادث التي تحكى لأطفال "دارلنج" قبل النوم.
 - ٢- يعلم "بيتر" كلاً من "ويندي" و"جون" و"ميتشل" الطيّران ويأخذهم إلى "نيفرلاند".
 - ٣- أغوى "تينكر بل" الفئور مجموعة الأطفال المفقودين بالتصويب تجاه "ويندي".
 - ٤- طرد "بيتر" "تينكر بل" لمدة أسبوع وأخبر الأطفال المفقودين أنه قد عهد إلى "ويندي" برعايتهم.
 - ٥- يريد كابتن "هوك" (الموضح في الصورة أسفل) أن ينتقم من "بيتر" الذي قطع ذراعه وألقاها للتمساح.
 - ٦- أنقذ "بيتر" "تايجر ليلي" عند "صخرة مارونر"، وبالتالي أصبحت هي وقبيلتها حلفاء له.
 - ٧- يريد "ويندي" أن يرجع إلى وطنه وأن يأخذ مجموعة الأطفال المفقودين.
 - ٨- يأسر القراصنة "ويندي" والأطفال.
 - ٩- ينقذ "بيتر" الجميع ويأكل التمساح "هوك".
 - ١٠- يأخذ الأطفال مجموعة الأطفال المفقودين إلى البيت، ويظل "بيتر بان" في "نيفرلاند".

٥ كتابة الرواية

لا تعتبر الروايات قصصاً قصيرة يتم تطويلها، ولكنها قصص قصيرة يتم إدخال أحداث أخرى عليها. تتشابه الروايات والقصص القصيرة في أن كلاً منهما لها بداية ووسط ونهاية. ولكن، يتم تطوير القصة الأساسية من خلال إضافة حكايات درامية فرعية وزيادة عدد الشخصيات والأحداث.

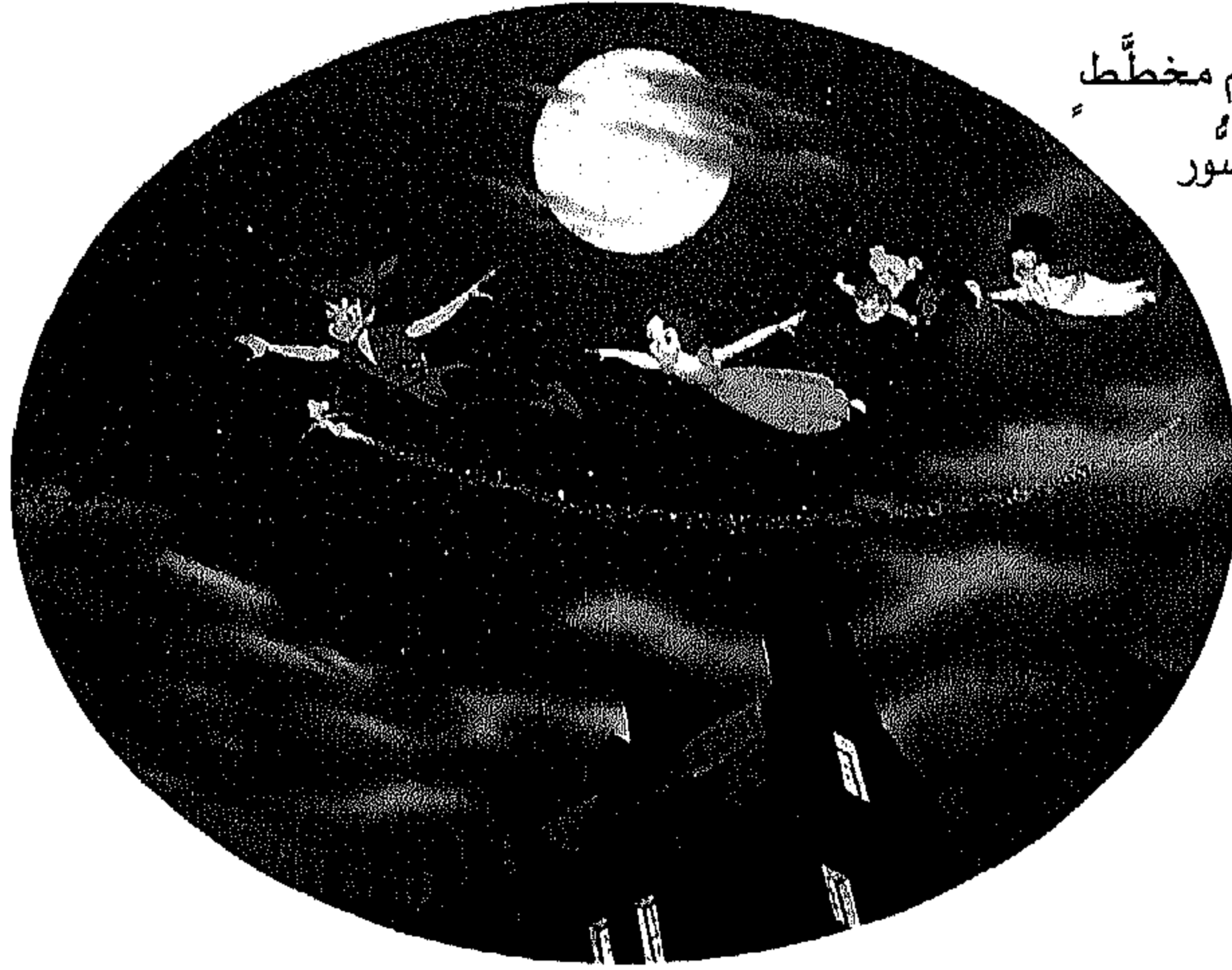
إرشادات الكتابة

لا تدع طول الرواية يمنعك من أن تبدأ في كتابتها. إذا استخدمت الطريقة التي تعتمد على رسم مخطط للقصة، فإن كتابة رواية طويلة ستكون أسهل من كتابة قصة قصيرة جيدة.

الشروع في الكتابة	أساليب الكتابة وأفكارها	بناء الشخصيات	أساليب سرد الرواية

إذا قررت أن تكتب رواية طويلة، فسوف يساعدك موجز الفصل في رسم مخطط للحبكة الدرامية وفي تحديد الشخصيات التي ستستخدمها حتى تتمكن من استكمال القصة. سيتم بعد ذلك تحديد عنوان لكل فصل، كما لو كان قصة مصغرة داخل القصة الكبيرة. كما أن تقسيم القصة إلى فصول سيساعد في خلق جو شائق. إذا أنهيت كل فصل بمشهد مثير، ثم تحولت إلى القصة الخاصة بشخصية أخرى في الفصل التالي، فإن هذا سيساعدك على الاحتفاظ بجذب انتباه القارئ.

٦ كتابة القصة القصيرة

إذا أردت أن تكتب قصة قصيرة، سيساعدك القيام برسم مخطط للمشاهد الأساسية كما هو الحال في مثال قصة "بيتر بان" (الصور إلى اليمين واليسار) في العمل على تطور سير أحداث القصة وفي التركيز على الأحداث والشخصيات الأكثر إثارة. كما أنه قد يوضح أي عيوب موجودة في الحبكة الدرامية، لكي تتمكن من تعديلها قبل البدء في الكتابة. فمثلاً، في نسخة القصة القصيرة "بيتر بان"، قد تحتاج إلى حذف بعض المشاهد الموجودة في القائمة السابقة وتطوير شخصية "بيتر بان" بطريقة أكثر تفصيلاً.

التطبيق العملي نسج خيوط القصة

إذا كنت تعاني من صعوبات في عمل مخطط لقصتك، عليك أن تجرب هذا التمرين. أحضر ورقة بيضاء، ارسم صورة تقريبية للبطل وضعها في دائرة في منتصف الورقة. وفي أثناء رسمك هذه الصورة، تخيل نفسك البطل وأنت تحاول تحديد الطريق الذي ستسلكه. فكر في المشاكل التي قد توجد في تلك الطرق وماذا يمكن أن يفعل البطل حتى يواجهها؟ ارسم ستة أسهم حول الدائرة التي توجد بها صورة البطل بحيث يؤدي كل من هذه الأسهم إلى دائرة أخرى، وفي داخل كل دائرة ارسم صورة لمشهد مختلف، أو يمكن أن تكتب المشهد على شكل أفكار. ستكون كل دائرة عبارة عن مجموعة من الأحداث التي يمكن أن تقوم بها، أو مجموعة من العقبات التي قد يضعها عدو ما في طريقك. أعط نفسك عشرين دقيقة، وقد تدهش من الطريقة التي قد تتطور بها أحداث قصتك.

٧ البدايات البطولية

عندما تكون الفكرة التي ستتناولها جاهزة، قم بتقسيم القصة إلى فصول وبتخطيط الحبكة الدرامية بشكل مناسب. وبالتالي، ستصبح مستعداً لحكي القصة. ركّز على البطل، كيف سيتمكن من جذب انتباه القراء؟

٨ كيفية جذب القارئ

غالباً، سيقدم الجزء الأول من قصتك الشخصيات الرئيسية، ويوضح للقارئ المشاكل والصراعات الموجودة فيها. كما يبدأ الأبطال من خلاله في البحث عن حل لكل الصعوبات التي قد تواجههم. فعندما تكتب المشاهد الافتتاحية، تخيل أنك تحاول أن تقنع أصدقائك بأن ينضموا إليك في رحلة قد تنطوي على بعض المخاطر. احذف من هذه الرحلة كل ما يؤدي إلى توقفها.

٩ نقاط البداية

ولكن، من أين تبدأ قصتك بالتحديد؟ ما هو المشهد الافتتاحي؟ ففي قصة "الساحر أوز" يعتبر الصراع الخارجي صراعاً دراماتيكياً جداً. فعندما نعرف كل شيء عن اللون الرمادي في حياة "دوروثي كانسيس" (الموجودة في الصورة على يمين الصفحة)، يدفعها الإعصار هي و"توتو" بعيداً.

ولكن، مع توضيح بسيط للأحداث السابقة، أي خلفية القصة، يصنع الكاتب جواً درامياً أكثر عندما ينشب الصراع. ففي قصة "البداية السيئة" (الموضحة في أعلى الصفحة) يبدأ الروائي "ليموني سنيكيت" بوضع القراء أمام تحدٍّ لا يمكنهم أن يقاوموه، بالإضافة إلى أنه يجعلهم يتساءلون: ما هي القصة التي يمكن أن تكون سيئة لهذا الحد؟

"إذا كنت تهوى قراءة القصص التي تنتهي بنهايات سعيدة، فمن الأفضل أن تقرأ قصة أخرى. فهذه القصة، لا تفتقر - فقط - إلى النهاية السعيدة، بل - أيضاً - إلى البداية السعيدة ولا تشتمل إلا على القليل من الأحداث السارة في منتصفها".

"ليموني سنيكيت"، قصة "البداية السيئة"

إرشادات الكتابة

يجب أن تبدأ في جذب انتباه القراء من الجملة والفقرة الأولى في القصة. ولذلك، ادرس أكبر عدد ممكن من بدايات القصص التي يمكنك أن تجدها، ثم حدد أيًا من بدايات تلك القصص هي الأفضل؟ ولماذا؟ اجعل بداية قصتك غامضة أو درامية أو مضحكة! اكتب بداية قصتك ثم أعد كتابتها مرة أخرى. ثم أقرأها بعد ذلك بصوت عالٍ. عليك أن تعرض الصراع من بداية القصة أو بعدها بشيء قليل. وجه الأبطال إلى طريقهم بأسرع ما يمكن...

١٣ قمة الأحداث الدرامية

وفي آخر جزء من القصة، يجب أن تصل مشكلة البطل إلى قمة الأحداث الدرامية. بعد ذلك، ستنهي القصة - عادة - بإشارة إلى بدايتها. فربما يعود البطل مرة ثانية إلى الحياة القديمة التي قد رآها القارئ في البداية، ولكن بعد أن يكون قد حدث تغيير مهم.

التطبيق العملي
اختر نهاية قصتك بنفسك

اقرأ النهاية الموجودة في القصة الخيالية المفضلة لك ثم فكر في الأشياء التي أعجبت بها وفي الأشياء التي لم تعجبك. هل كنت ستقوم بإنهاء القصة بشكل مختلف؟ وإذا حدث ذلك فكيف ستقوم به؟ وإذا قمت بتغيير النهاية، عليك أن ترجع إليها مرة ثانية بعد استراحة قصيرة وقراءتها مرة ثانية. هل ما زلت تعتقد أنك على صواب؟

١٧ البدايات الجديدة

يسعد القراء بالقصص التي تنتهي بأحداث سعيدة تلوح بحدوث المزيد من الأحداث. ففي قصة 'هاري بوتر وحجر الفيلسوف' (الموضحة على يمين الصفحة) تصل الأحداث إلى القمة عندما يهزم 'هاري' 'فولديمورت'. ولكن بعد ذلك، تعود بنا 'رولنج' إلى حيث بدأت القصة لنواجه عائلة 'دارسيل'. وقيل أن تتحول القصة إلى مرحلة حل العقدة الدرامية للأحداث، تترك الكاتبة القراء ليمرّوا أن 'هاري' يعد بالفعل أكبر سنًا وعقلًا من سنّه الحقيقي. فعندما تتمنى له 'هيروين' قضاء إجازة سعيدة، يصدمها بقوله: إنهم لا يعرفون أنه غير مسموح لنا أن نمارس السحر بالبيت. سامرح كثيرًا مع 'دادلي' هذا الصيف. وهنا، يفرض القراء لعودة 'هاري' مرة ثانية.

١٥ النهايات السعيدة

يحب معظم القراء أن تنتهي القصة نهاية سعيدة. وقد يكون هذا هو أصعب جزء في عملية كتابة القصة. فلابد أن تلبي حاجة القراء مع تجنب التنبؤ بنهاية القصة من خلال الأحداث.

١٦ دروس مؤلمة

سيكون الأبطال قد اكتسبوا وتعلّموا شيئًا ما، ولكنهم ربما يكونون قد خسروا شيئًا آخر. ففي قصة 'ملك الخواتم'، وصلت قصة 'هرودو' إلى قمة الأحداث الدرامية في 'مونت دووم'، حيث تم تدمير الخاتم أخيرًا. وتعتبر الطريقة التي حدث بها هذا الأمر منعطفًا غير متوقع في الأحداث ولكنه يعد نجاحًا، فقد تمت هزيمة 'سايرون' الشرير. ولكن 'هرودو' قد دفع ثمنًا غاليًا لهذا الانتصار، لن يستطيع أن يعود مرة ثانية إلى حياته الهادئة في مقاطعة 'شاير'. ولكن 'سام' هو من عاد لينقذ هذه المقاطعة. أخذنا القصة مرة ثانية إلى المكان الذي بدأت فيه، ذلك المكان الذي لم يعد كما كان.

سمات النهايات السيئة:

- تفشل لأن أفكار الكاتب تكون قد انتهت.
- تعتمد على المصادفة أو المفاجأة السحرية التي لم يتم ذكرها أبدًا في القصة.
- تفشل في توضيح كيفية تغير الشخصيات بشكل ما.
- تكون عابسة وكتيبة وتترك القارئ بلا أمل.

إرشادات الكتابة

قد يبدو أن القصص الجيدة هي التي تسير في خط مستقيم، لها بداية ووسط ونهاية. ولكنها في واقع الأمر هي القصص التي تدور في دوائر، ويجب أن ترتبط دائماً النهاية بالبداية.

المسار	النهاية	مرحلة التفتيح والمراجعة	إرشادات التعليل على إرادة المؤلف	أساليب إنشاء الحوار	أساليب استخدام الألفاظ	الموجز والحبكة الدرامية	أساليب سرد الرواية	بناء الشخصيات	أساليب الكتابة وأفكارها	الشروع في الكتابة

توظيف الألفاظ والكلمات

إن الكلمات شيء ثمين، فهي كالأمانيات السحرية التي يجب أن تستخدم بحرص. وعندما تكتب، عليك أن توظف كل كلمة بشكل جيد يفيد القصة. لذا، يجب أن تستخدم الكلمات الأكثر قوة وحيوية التي يمكنك أن تفكر فيها.

١ استخدام التشبيهات

ففي قصة "أرثر: حجر الطالع"، استخدم كيثفين كروسلي هولاند تشبيهات كثيرة غير مألوفة. فيشبه صوت أشجار الشاطئ بـ "الروح التي تهس"، كما يصف ميرلين (الموجود في المصورة على يمين الصفحة) بأنه يمتلك "عينين تشبهان لون حجر الآردواز" في حين يشبه عيني السيدة "اليس" بأنها مثل لون ثمرة البندق الناضجة. كما استخدم الاستعارات، فوصف "إيجيرنا" بأن الحزن قد جمدها، فلا تستطيع أن تذرف عيناها الدمع. كما أننا نعرف أنها تشعر برعب شديد بالفعل.

٢ غير إيقاع الجمل وطولها

إذا كان هناك شيء مخيف سيحدث، فيجب أن تلوح به قبل أن يقع لخلق نوع من التشويق. حافظ على تسلسل الجمل عندما تكتب من خلال اختيار الجمل الوصفية؛ تخيل نفسك تتسلل إلى القارئ ثم تفاجئه مرة واحدة!

٣ استخدام المفارقة الدرامية

تعتبر المفارقة الدرامية من الطرق المفيدة في الكتابة. وتحدث عندما يعرف القارئ شيئاً مهماً لا تعرفه الشخصيات. ففي قصة "سلسلة من الأحداث السيئة" (الموضحة على يسار الصفحة)، يستخدم "ليموني سنيكيت" المفارقة الدرامية في كل الحكايات الموجودة في هذه القصة؛ ليحدثنا عن الأشياء المزعجة التي ستحدث عندما تحصل الشخصيات على لحظة سعادة.

إرشادات الكتابة

يجب أن تتسق مشاهد الحركة مع الحدث ولا تبعده عنه. استخدم جملاً قصيرة وقوية مع قليل من الوصف. وحاول أن تنتهي المشهد بحدث مثلي. دع الأبطال الموجودين في قصتك يواجهون الخطر وواجه القراء ليكتشفوا ماذا سيحدث بعد ذلك.

١ ضرورة تغيير الحالة المزاجية

يمكن أن تزيد أو تقلل التغييرات التي تحدث في الحالة المزاجية من مقدار الدراما، بالإضافة إلى تقديم أشياء متنوعة للقراء. كتب "تولكن" جزءاً كبيراً من قصة "ملك الخواتم" في مناخ تسوده الكآبة. ولكن، إذا تمت كتابة القصة بالكامل في هذا المناخ لفقدت كثيراً من تأثيرها القوي، ولقد القراء اهتمامهم بها. ولتجنب ذلك، كتب "تولكن" أجزاء من القصة مستخدماً فيها مشاهد أكثر سعادة ومرحاً. يملؤها السحر لكي تريح القراء من الضئيل الشديد. وعندما يظهر الشر مرة أخرى، فإنه يظهر بصورة أبشع من صورته السابقة؛ لأنه جاء بعد قسعة من الأشياء الجميلة.

٥ زيادة التشويق والدراما

يعتبر التشويق من الأدوات الجوهرية الموجودة في كل الكتابات الخيالية. وهو يعني التلميح بأحداث أو مخاطر آتية تسهم في توضيح الكيفية التي ستنهي عليها القصة. ففي سلسلة كتب "هاري بوتر"، تم عمل تلميحات لما سيحدث لأسرة "هاري" لنذكرنا بشخصية "فولديمرت" إماً بالتلويح بوجود أشياء تثير القلق أو عن طريق إثارة خوف حقيقي. وعندما يبدأ "هاري" (الموجود بالصورة في أعلى الصفحة) بالشعور بالخوف، نعرف أن "فولديمرت" قد بدأ يلوح مرة أخرى في الأفق.

"لقد كان حيوان وحيد القرن الخرافي ميثاً... وما إن دنا منه "هاري" خطوة واحدة حتى سمع صوتاً يشبه حفيف الزواحف أفقده القدرة على الحركة. اهتزت شجيرة موجودة على حافة الأرض المقطوعة الأشجار في الغابة... ثم ظهر من وسط الظلال كائن يختلف لون رأسه عن جسده، يزحف كأنه وحش متريص.. ج. ك. رولينج، قصة "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"

إنشاء الحوار

يعدُّ الحوار فرصتك الكبيرة التي تنقل بها إبداعاتك إلى الواقع. فمن خلاله، يمكن أن يسمع القارئ أصوات الشخصيات كما أنه يساعد في كسر الملل الناتج عن قراءة صفحة كاملة من السرد بالإضافة إلى أنه يريح عين القارئ. فهو أداة قوية من أدوات حكي القصة، أداة يمكن أن تضيف لونا وتطوراً في الأحداث وفي الحالة المزاجية، وزيادة تشويق في القصة.

١ اترك الشخصيات تتحدث عن نفسها

إن أفضل طريقة تمكّنك من تعلّم إنشاء الحوار هي الإنصات إلى الآخرين. لاحظ الطريقة التي يعبر بها الناس عن كلامهم. اكتب التعبيرات الجيدة التي تجدها. عليك - أيضاً - أن تراقب كيف يستخدم الناس لغة إشارات الجسد للتعبير عن شيء ما مثلما يحدث عندما يهمسون أو يتجادلون. يجب أن تنظر وتسمع وتلاحظ.

إرشادات الكتابة

عند كتابة الحوار، يجب عليك ألا تعتمد على استخدام كلمات مثل "قال" أو "قالت" طوال الوقت. بل استخدم كلمات مثل "أجابت" أو "سألت" أو "صرخت" أو "همست" إلخ... لعمل نوع من الإثارة والتنوع في طريقة كتابتك.

٢ اتبع قواعد كتابة الحوار

دراسة حالة

عانت الكاتبة "كيت دي كاميللو" وهي طفلة من الالتهاب الرئوي المزمن وكانت تروح عن نفسها بالقراءة. وعندما كانت في مرحلة العشرينيات من عمرها اكتشفت أنها تحب كتب الأطفال. وبالتالي، بدأت تكتب في هذا المجال. وقد تكون الخلفية التي تكونت نتيجة لقراءتها السابقة سبباً جعل الحوار شيئاً مهماً جداً في كتبها.

تتم كتابة الحوار وفقاً لعدد من القواعد. وعادةً ما نبدأ كل فقرة جديدة بمتكلم جديد. ويتم وضع ما يقوله بين علامتي تنصيص مفردتين أو مزدوجتين، يتبعهما كلمة "قالت" أو "قال" حتى نشير إلى المتكلم. ويمكن - أيضاً - إضافة معلومات أخرى، مثل مشاعر أو حركات المتكلم. انظر كيف يؤدي إدراج تعبيرات بين سطور الحديث إلى إعطاء انطباع بوجود محادثة حقيقية بالقراءة بصوت عالٍ؛ حيث يخلق هذا الأمر إيقاعاً سهلاً من متابعة تبادل الحديث.

"سأل "ديسبارو"، "هل يمكنني أن أتحدث لآخر مرة مع الأميرة؟"
فقال السفاح الثاني، "كلمة واحدة؟" أتريد أن تتحدث مع إنسان؟" أريد أن أخبرها بما حدث لي".
فدق السفاح الأول الأرض بقدميه معرباً عن استيائه. "إنك لن تتعلم أبداً".
كيت دي كاميللو، "قصة" قصة ديسبارو".

التطبيق العملي كتابة مجادلة جيدة

تذكر مجادلةً اشتركت فيها أو سمعتها. تخيلها وغير الأسماء وأضف على الكلمات بعض مشاعر الغضب. ولا تعتمد على تعبيرات مثل "صاح" أو "صرخ" لتوضح الحالة المزاجية. فكّر - أيضاً - في أن المتحدثين يحاولون أن يؤذوا بعضهم البعض! ستتطلق كلماتهم مثل الرصاص أو تؤدي إلى كارثة محققة. وعندما تصل إلى النهاية، اقرأ ما كتبت بصوت عالٍ. والآن، قم بمراجعة ما كتبت. احذف الكلمات غير الضرورية مثل كلمة "قال". قلل عدد الكلمات بقدر الإمكان، ثم اقرأها مرة أخرى بصوت عالٍ. أنت الآن تتعلم مهارة أساسية في الكتابة - وهي فن تحرير العمل الذي كتبت من قبل.

٣ ضرورة الإنصات إلى أحاديث الآخرين

يمكن تقديم تفاصيل عن مكان الشخصية أو تاريخها ودوافعها بصورة أسرع، وذلك من خلال محادثة تجري بين اثنين من الشخصيات. وسيكون هذا الإنصات ممتعاً حتى إن كان خيالياً. ففي قصة "بيتر بان" التي كتبها "جيه إم باريه"، توضح المحادثة التي دارت بين كل من "سمي" وكابتن "هوك" (الموجود في الصورة أسفل الصفحة) باختصار مدى كراهية "هوك" لـ "بيتر بان".

"قال "سمي"، لقد لاحظت كثيراً خوفك الرهيب من التماسيح. فردّ عليه "هوك" مصححاً ما قاله، أنا لا أخشى من التماسيح سوى هذا التماسيح. لقد طاب له كثيراً مذاق ذراعي الذي أكله، ومنذ ذلك الوقت وهو يلاحقني في البحر والبر ليلتهمني. فقال "سمي"، بعد هذا الأمر مجاملة يبعث التماسيح بها إليك. فصاح "هوك" مقتافاً، لا أريد هذا النوع من المجاملات. أريد أن أقضي على "بيتر بان" الذي ألقى ذراعي لهذا الوحش. فقد كانت ذراعي خير عون لي في كل مكان وكل ما أريده هو الانتقام من "بيتر بان".

"جيه إم باريه" قصة "بيتر بان"

٤ الجوّ العام للقصة

يمكن استخدام الحوار في صنع أجواء مختلفة في القصة. ففي قصة "لعنة جلومجلوزور"، كانت كلمات "لينيوس باليتاكس" تؤدّي إلى صنع نوع من التشويق القوي والإحساس بالأشياء السيئة التي ستحدث:

"وأغلق الباب" أضاف "لينيوس". وانخفضت نبرة صوته لدرجة أنه كان يتحدث همساً. "لا أريد أن يعرف أي شخص كلمة واحدة عن الموضوع الذي سنتحدث عنه. مفهوم؟"

"بول ستوارت" وكريس رديل، قصة "لعنة جلومجلوزور"

٥ تقديم آراء مباشرة

إذا كنت تكتب باستخدام أسلوب محدّد (كأسلوب الراوي المشارك أو أسلوب الراوي القاص)، سيكون الحوار هو الطريقة الوحيدة التي سيسمع بها القراء رأي بقية الشخصيات بشكل مباشر. استخدم "تيري برانشيت" هذه الطريقة ببراعة في ثلاثية "جونني ماكس ويل"، حيث تمّت رواية القصص بأسلوب "جونني". وقد استخدم الكاتب الحوار للتعبير عن وجهات نظر الشخصيات في بعضهم البعض. ففي الجزء التالي المقتبس من القصة، يأخذ "جونني" كلاً من "ويلر" و"بيج ماك" و"يو-لس" إلى المقابر حتى يثبت أنه يستطيع أن يرى الأموات:

قال "ويلر"، عندما تجمعوا عند البوابة، "لا أدري إن كان هذا صحيحاً أم لا".
قال "يو-لس"، "توجد صليان في كل مكان".
قال "ويلر"، "نعم، ولكنني ملحد".
"إذن، لا يجب أن تؤمن بوجود الأشباح".
فصيح "بيج ماك" كلامه قافلاً، "تقصّد الأشخاص الذين عاشوا قبلنا".
فقال "جونني"، "بيج ماك؟"
فأجابه، "نعم؟"
"ما الذي تخبئه وراء ظهرك؟" ومال "ويلر" ليرى هذا الشيء.
فقال، "إنها قطعة من الخشب المستون" و"مطرقة".
"بيج ماك؟"

"تيري برانشيت" قصة "جونني والموتى"

إرشادات الكتابة

عندما تكتب قصتك، عليك أن تنتبه إلى الفقرات الوصفية أو التوضيحية التي يمكن أن تؤدّي الدور الذي يقوم به الحوار. ولا يعتبر الحوار بآية حال من الأحوال مجرد محادثة صغيرة تافهة. ولكنه يعمل على تحريك أحداث القصة عن طريق إظهار طبيعة الشخصيات والتعرّف على الظروف المحيطة بهم وعن طريق تسريع إيقاع الحكى.

الشروع في الكتابة	أساليب الكتابة وإكثارها	بناء الشخصيات	أساليب سرد الرواية	المعجز والحكمة الدرامية	حسن استخدام الألفاظ	أساليب إنشاء الحوار	إرشادات القلب على أزمة المؤلف	مرحلة التنقيح والمراجعة	اللمسات النهائية
-------------------	-------------------------	---------------	--------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------

٦ أوجد طرقاً مختلفة للكلام

عند كتابة قصة خيالية، ستميل إلى ابتكار طرق مختلفة للكلام ستستخدمها الشخصيات. سيكون من الصعب أن تحافظ على ذلك الأمر، كما قد لا يصدق القارئ. وبالتالي، يعد اقتراح إيجاد طريقة أخرى للكلام أفضل حل لهذا الموضوع.

٩ استخدام اللكنات المختلفة

هفي سلسلة كتب "هاري بوتر"، كانت لكمة "هاجريرد" لكمة اسكتلندية بحتة، ولكن "ج.ك. رولنج" قامت باستخدامها في بعض الحوارات وفي إيقاع الحوار.

٧ الحوار الأدبي

في قصة "ساحر إرثسيا"، استخدم "أورسيلا كيه لي جوين" لغة جليئة حافلة بذكرات الأشكال القديمة للغة، ولكنها ما تزال من السهل فهمها.

"لقد غادر أوليفاندرز لتوه - ولم يعد هناك سوى مكان واحد فقط لعصيانه السحرية، وبالفعل فقد استطاع الحصول على أفضل عصا على الإطلاق" "جيه كيه رولنج"، "هاري بوتر و حجر الفيلسوف"

"ثم استدعى التنين؛ "مغتصب بيتدور"، تعال ودافع عما تمتلكه!" فقال التنين بصوت حاد: "أمتلك ثمانية أبناء، وساحراً صغيراً".
"أورسيلا كيه لي جين"، قصة "ساحر إرثسيا"

١٠ استخدام حوار يميز بين الطبقات الاجتماعية

لا بد أن يوضح الحوار الاختلافات في التعليم أو في الطبقة الاجتماعية بين الشخصيات. ففي قصة "قصة ديسبارو" تتحدث الأميرة "بي" بأسلوب مختلف تماماً عن أسلوب "ميجيري سو" غير المتعلم.

٨ ابتكار لغة جديدة

سيظل - بالطبع - هناك مجموعة من الكتاب الذين تسمح لهم قدرتهم الهائلة على الابتكار بالقيام بأشياء غير مقبولة. ففي قصة "بي إف جي" ابتكر "روالد داهل" كلمة جديدة تماماً للعملاق الذي أصبح صديقاً له. ولكن، لأن هذا الابتكار يذكرنا، إما عن طريق الصوت أو الإيحاء بالكلمات المناسبة، فإننا نتمكن من معرفة المقصود منها.

"حساء! لا! هذا مخالف للقانون".
قالت الأميرة: "نعم، لقد منع والدي تقديم الحساء؛ لأن والدتي توفيت وهي تشربه". "أمك ماتت؟" نعم، أجابت الأميرة "بي". "لقد توفت الشهر الماضي". وعضت الأميرة على شفرتها السفلى لكي تمنع نفسها من البكاء. فقال "ميج": "هل حدث معك ما حدث معي؟" "لقد ماتت أمي أيضاً".
"كيت دي كاميللو"، قصة "قصة ديسبارو"

"يا للسخف! إذا كان كل شخص يحدث قدراً كبيراً من الشريرة، فلماذا لا نتحدث نحن عن هذا الأمر؟ فلدينا الآن حفنة من الطعام الفظيع وسترى بنفسك نتيجة ذلك المبهرة".
"روالد داهل"، قصة "بي إف جي"

١١ الاختلافات في السن

في قصة "أرتيمس فاو"، عكس "أوين كولفر" أسلوب الحديث الطبيعي بين البالغين والأطفال، فغالباً ما كان "أرتيمس" الصغير يتحدث مع "باتلار" البالغ كما لو كان "باتلار" هو الطفل، تقدم السطور التالية لقطة خاطفة لعلاقتهم غير العادية:

"أتمنى ألا يكون هذا نوعاً آخر من أنواع المطاردة الشرسة"، قال "أرتيمس" بصوت رقيق ومتردد؛ "خاصة بعد ما حدث في تلك المدينة." "لا، يا سيدي. إنني متأكد هذه المرة." "تيجيان" رجل طيب".
فتنه "أرتيمس" ليعرب عن عدم اقتناعه بالأمر.
"أوين كولفر"، قصة "أرتيمس فاو"

التطبيق العملي حديث القراصنة

تخيل أنك تنصت إلى الحديث الدائر بين كل من كابتن "هوك" و"سمي". يناقش الاثنان عدداً من الطرق المختلفة لقتل كل من "بيتر بان" ومجموعة الأولاد المفقودين. قم أولاً بإعداد قائمة بالأفكار الشريرة التي يمكن أن يتوصلاً إليها، ثم فكر في كل منهما كشخصيات في القصة. فكلاهما من الأشرار، واحد منهما قاس ومؤذ جداً، والآخر شديد المكر. والآن، اكتب المحادثة التي دارت بينهما مع إعطاء كل شخصية من هاتين الشخصيتين أسلوباً خاصاً بها. ابتكر أساليبك الخاصة إذا كنت تريد أن تفعل ذلك. وعندما تنتهي من ذلك، قم بتحرير هذا الجزء، واحذف الكلمات غير الضرورية. ثم اقرأه بصوت عالٍ لتعرف إذا كانت تلك المحادثة تسير بشكل طبيعي أم لا. قم بإدخال مزيد من التحسينات على هذا الجزء، ثم اقرأ ما كتبت مرة ثانية بصوت عالٍ. دائماً ما يتم إعادة كتابة الحوار أكثر من مرة واحدة.

التغلب على أزمة المؤلف

أحياناً، قد يجد أفضل المؤلفين أنفسهم عاجزين عن إيجاد كلماتٍ يستخدمونها في الكتابة. وهذا ما يسمى بأزمة المؤلف التي قد تستمر لساعاتٍ أو ربما لسنواتٍ. ولكن، ما هي الأسباب التي تكمن وراء ذلك وكيف يمكن التغلب عليها؟

❶ مقاومة التّحدّي الذاتيّ

هل تتذكر شبح القصة، الذي تم ذكره للمرة الأولى في صفحة ١١ فهذا هو الناقد الذاتي الذي يخبرك بأن ما كتبته ليس بالعمل الجيد، وهو الذي يسوقك في نهاية الأمر إلى العودة لمشاهدة التلقين أو ممارسة بعض الألعاب. وإذا حدث ذلك، عليك أن تقوم بتثبيط الأفكار الموجودة في ذهنك، وذلك من خلال إعداد مجموعة من القوائم التي تتناول الأشياء التي تفضلها، أو أفضل الأشياء التي حدثت في حياتك.

٢ البحث عن الأفكار الجديدة

وهناك شكل آخر من أشكال أزمة المؤلف، وهو الاعتقاد بأنه ليس لديك ما تقوله. ومرة أخرى، إذا كنت تواقب على الكتابة، وتتمرّن بشكل منتظم، فستعرف أنه يمكنك أن تبتكر الأفكار هي التوّ واللحظة. كما أنّك تمرّن نفسك على الكتابة حتّى عندما تشعر أنّك لا تريد أن تكتب شيئاً، فإذا ما انتظر كل الكتاب ليكتبوا عندما يأتيهم الإلهام، فلن يتمكنوا إلا من كتابة عدد قليل من الأعمال.

التطبيق العملي
التفكير الإيجابي

اكتبْ على غِلافِ كُرْأَةِ المَلاحِظَاتِ الخاصَّةِ بِكَ هَذِهِ الجُمْلَةُ: الكِتَابَةُ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ وَلِكُنْهَا لَيْسَتْ بِالْأَمْرِ السَّهْلِ.

والآن، عليك أن تقوم بعملية تنشيط لأفكارك لمدة خمس دقائق، من خلال إعداد قائمة بالأشياء الصعبة التي تواجهك عند الكتابة. كرر هذا التمرين. ولكن، هذه المرة قم بعمل قائمة بكل الأشياء التي تحبها في عملية الكتابة. ثم ألقي نظرة عامة على المشكلات التي تواجهك، هل يمكن حل تلك المشاكل بزيادة الوقت والتمرين وزيادة القراءة؟ وهل تعلم الكتابة أهم بالنسبة لك من هذه المشاكل؟ إذا كانت الإجابة نعم، أعط نفسك خمس نقاط ذهنية، فأنت ما زلت على الطريق الصحيح، وستتمكن من كتابة قصتك.

٣ تقبُّل التَّهَدِّ

لا أحد يستمتع بالاستهجان أو النقد، ولكن هذا الأمر يعد جزءاً مهماً في تعلم الطريقة التي تجعلك كاتباً. فإذا ما دعوت شخصاً ما لأن يقرأ القصص التي تكتبها، عليك أن تكون مستعداً لأن تتقبل تعميقاته السلبية. وفي الوقت الذي تحسن فيه من مهارتك في الكتابة، ستزيد ثقتك بنفسك. وعلى هذا، ستنتظر إلى الرغص على أنه فرصة لإعادة كتابة القصة مرة ثانية. إذا كانت بالفعل تحتاج إلى ذلك الأمر.

دراسة حالة

قال "فيه أراء تولكن" إنه ظل يكتب في قصة "مناجم موريا" (الموضحة هي الصورة أسفل الصفحة) لمدة عام كامل لأنه لم يستطع أن يستنبط ما يمكن أن يحدث لشخصياته بعد ذلك. ولكنها كانت تستحق الانتظار الطويل.

❦ لا تفترض أن الكتاب الآخرين أفضل منك

دائماً ما يقع في هذا الضحّ كلُّ المؤلِّفين حتّى المتمرسِّين
منهم، وترجع كفاءتك كمؤلِّف إليك أنت وإلى مدى
جديّتك في العمل الَّذي تقوم به، فأنت فقط
مَن يستطيع أن يروي قصصك، وكلُّ قصّةٍ
جديدة تكتبها تكون إضافةً إلى رصيد القصص
التي كتبها أشخاصٌ آخرون قبلك، عليك أن
تقرأ الأعمال التي كتبها غيرك حتّى تساعدك
في تحسين هذرائك، كما يجب أن تتعرف
بجميل تلك الأعمال وجميل أصحابها
في إرشادك، ولكن لا تحسدَهم.

٥ استيعاب أزمة المؤلف

عادةً ما تعني أزمة المؤلف التي تتسم بتركه تائهاً في منتصف القصة أنه لم يكن هناك تخطيط كافٍ لها من البداية، وربما تظهر بعض العيوب في الحبكة الدرامية قد تؤدي إلى إفساد كل شيء. لا تقلق! سيكون هناك حل.

٦ الاستعلام عن شخصياتك

بعد استخدام طريقة السؤال 'ماذا لو؟' طريقة من طرق التغلب على أزمة المؤلف، استعلم عن الشخصيات الرئيسية باستخدام هذه الطريقة. وهم بإعداد عدد من الأسئلة التي تمكنك من بناء قواعد قصة جديدة من الممكن كتابتها. ومن الممكن أن تدفع بعض من تلك الأسئلة القصة الحالية إلى الأمام في طريق جديد وإضافة بعض التعقيدات الممتعة إليها.

٧ لعب الأدوار

الكتابة نشاط يقوم به فرد واحد، فلماذا لا تحول المشكلة التي تواجهها عند الكتابة إلى لعبة تلعبها مع الأصدقاء أو العائلة، اجعلهم يلعبون أدوار الشخصيات الموجودة في القصة وانظر إلى ما سيثيره الحوار الذي سيدور بينك وبينهم.

إرشادات الكتابة

لا تترك العمل في الشخصية حتى تعرف بالتحديد ما هو المطلوب الذي تسعى لتحقيقه. وإذا لم تجد ما يثير إلهامك، فحاول أن تقوم بذلك بنفسك من خلال التمشية أو تنظيف حجرة نومك حتى تخفف من التوتر. فقد يكون القيام بأداء بعض المهام التي تعطي ذهنك قسطاً من الراحة سبباً في تحريك فكرة ما.

٨ احتفظ بدفتر تسجل فيه اليوميات

اكتب عن حياتك في المدرسة أو في البيت، وسجل كل التفاصيل المتعلقة بهواياتك وميولك، حدد لنفسك مقداراً محدداً لما ستكتبه عن هذه الأشياء، لنقل ٢٠٠ كلمة. وإذا استخدمت الكمبيوتر في كتابة هذه الكلمات، فسيكون من السهل عليك أن تعدّها. ويجب ألا تكتب أقل من هذا العدد المحدد، حتى لو اضطررت إلى أن تصف ورق الحائط الموجود في غرفتك أو الساندويتش الذي تأكله. وحاول أن تكتب أكثر من هذا العدد، كما عليك أن تجد طرقاً لتحويل أحداث اليوم إلى حكاية طريفة. هل تشاجر أفضل أصدقائك مع والديه اليوم؟ اكتب عن هذا الموضوع. اكتب عن شعورك إذا كنت مكانهما.

٩ كيفية تنشيط الأفكار داخل الذهن

إذا لم تظهر الشخصية الرئيسية وكأنها شخصية حقيقية تمتلئ بالحياة، عليك أن تقوم بتمرين تنشيط الأفكار الموجودة في ذهنك مع أصدقائك. ابدأ بكتابة وصف مختصر للشخصية في أعلى الصفحة. وعندما ينتهي الوقت المحدد لذلك، مرر الورقة إلى صديقك حتى يضيف ما يدور بهاله من أفكار إلى أفكارك. لا تقلق بشأن الجمال التامة، فالأفكار هي ما يهم وليست الجمال. وبعد دقيقتين، يتم تمرير الورقة إلى الشخص التالي. فكّر ملياً في النتائج. هل تعلمت شيئاً لم تكن تعلمه من قبل عن الشخصية التي تكتب عنها؟

١٠ وصف تجارب مسلية

إذا كنت لا تزال تعتقد أنه لا يوجد لديك على الإطلاق أي شيء لتكتبه، عليك أن تجرب القيام بهذا التمرين. أعط نفسك خمس دقائق لتصف أكثر شيء ممل أو يبعث على الملل يمكنك أن تفكر فيه. صف كيف تخليت تلك التجربة أو كيف لم تستطع ذلك. فقد تكون هذه التجربة غيرت شكل حياتك على الرغم من أنك تتظاهر بأنك لا زلت كما كنت من قبل. كن مرحاً ومثيراً ومضحكاً. اكتب هذه التجربة لكي يستمتع بها أصدقاؤك.

إعداد القصة

بعد أن تنتهي من كتابة قصتك وتركها لمدة شهر في أحد أدراج مكتبك عليك أن تخرجها وتقرأها. وفي ذلك الوقت، ستكون قادراً على أن ترى عمالك بعين جديدة وتكتشف العيوب الموجودة به بسهولة أكبر.

١ تحرير القصة

سوف تساعدك قراءة ما كتبته بصوت عالٍ على تبسيط الجمل المشتتة وتصحيح العيوب الموجودة في الحوار. احذف الصفات والأحوال والكلمات غير الضرورية مثل كلمة "جداً". سيجعل هذا الأمر ما تكتبه يبدو أكثر وضوحاً وبيانياً. وعندما تقلل عدد الكلمات، عليك أن تحدّد إلى أي مدى تعمل القصة بشكل جيد بعد القيام بحذف هذه الكلمات. هل تحتوي القصة على نهاية مقنعة؟ هل قام البطل بحل الصراع بأفضل طريقة ممكنة؟ وعندما تصل قصتك إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، اكتبها من جديد باليد أو على الكمبيوتر. ستكون هذه النسخة هي مخطوطة قصتك.

التسكوب الكهربائي

هاري بوتر والأمير
الأخ غير الشقيق

٢ التفكير في عنوان

يعدّ التفكير في تحديد عنوان جيد جداً للقصة من الأشياء المهمة؛ ويجب أن يكون عنوان قصتك لافتاً للنظر ومثيراً للاهتمام. فكّر في بعض العناوين التي تعرفها لتساعدك في الاختيار.

٣ كن كاتباً محترفاً

إذا كان لديك كمبيوتر، فيمكنك أن تستخدمه في كتابة مخطوطتك وتضفي عليها الشكل الذي تظهر به مخطوطات الكتاب المحترفين. لا بدّ أن تطبع المخطوطات على وجه واحد من ورق بحجم A4، مع وجود هوامش عريضة ومسافات مزدوجة. يجب أن ترقيم الصفحات، كما يجب أن تبدأ الفصول الجديدة في صفحة جديدة.

يمكنك - أيضاً - أن تضع العنوان الذي اخترته كرأس للصفحة في كل ورقة. وفي أول القصة، يجب تخصيص صفحة للعنوان، مكتوب فيها اسمك وعنوانك ورقم تليفونك وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. وعليك أن تكرر كتابة هذه المعلومات في الصفحة الأخيرة أيضاً.

٤ ضع تصميماً للقصة

إذا كانت المدرسة التي تدرس فيها تقوم بطباعة الكتب في مطبعة خاصة بها، فلماذا لا تستخدمها في نشر قصتك أو في نشر مجموعة من القصص التي كتبها التلاميذ الموجودون في فصلك. وسوف يساعدك الكمبيوتر في اختيار نوعية الخط الذي ستستخدمه (شكل الطباعة) أو في ضبط محاذاة النص (تحديد هوامش كبيرة الحجم مثل الموجودة في صفحات قصص الكُتّاب المحترفين). عندما تنتهي من طباعة قصتك وتحفظها في ملف، يمكنك بعد ذلك تحرير هذا الملف بسرعة، مع مراجعة الأخطاء اللغوية والإملائية، أو نقل أجزاء من القصة من أماكنها باستخدام إمكانية القص واللصق الموجودة في برنامج الكمبيوتر، التي توفر الكثير من الوقت في عملية إعادة الكتابة. كما أن وجود القصة في ملف على الكمبيوتر يعني أنك تستطيع طباعة عدد من النسخ أو مراجعة القصة كاملة إذا أردت أن تفعل ذلك.

٥ صمم غلافاً للقصة

عندما تصل القصة إلى شكل جيد، فيمكنك أن تطبعها وتستخدم الكمبيوتر في تصميم غلاف لها. سيمكنك البرنامج الخاص بعمل الرسوميات من عمل مسح ضوئي لعملك الفني وطباعته، أو تنزيل صور رسومية جاهزة من على شبكة الإنترنت. كما يمكنك أن تستخدم الصور الفوتوغرافية الرقمية وتعلم كيف تستعملها على الشاشة حتى تتمكن من تقديم صور مبتكرة. ويمكنك - أيضاً - أن تستخدم صورتك أو صور أصدقائك كنماذج لأبطال القصة.

إرشادات الكتابة

سواء كتبت القصة على الكمبيوتر أو بخط اليد، يجب أن تحتفظ دائماً بنسخة ثانية منها قبل أن تعطيتها لأي شخص ليقرأها، حتى لا تضيع قصتك إذا ما فقدت هذه النسخة.

٦ البحث عن أماكن لنشر قصتك

الخطوة التالية هي كيف تصل إلى جمهور يقرأ قصتك الخيالية. قد يكون هذا الجمهور هو أفراد عائلتك أو زملاء الدراسة، أو ربما ترغب في قصتك من خلال دار نشر أو على موقع معين على شبكة الإنترنت. توجد مجلات وعدد من المواقع المخصصة للكتابة التي تقبل قصصاً وفصولاً من روايات لصغار الكتاب، حيث توفر بعض منها أماكن للدردشة بالإضافة إلى تقديم النصائح للمؤلفين وعقد مسابقات دورية في هذا المجال. ويكون لكل موقع من هذه المواقع القواعد الخاصة به التي تتعلق بطريقة تقديم هذه الأعمال له. ولذا، عليك أن تقرأ تلك التعليمات بدقة قبل أن ترسل إليهم قصتك. كما يمكنك - أيضاً - أن:

- ترسل بعضاً من هذه القصص إلى مجلة المدرسة. وإذا لم يكن هناك مجلة في مدرستك، عليك أن تبدأ في إعداد مجلة خاصة بك بالاشتراك مع أصدقائك الذين تقترب طريقة تفكيرهم من طريقة تفكيرك.
- تقرأ الجريدة المحلية أو المجلات الكوميديّة والمجلات الأخرى المفضلة لك بعناية. فقد تجد بها إعلاناً عن مسابقة في الكتابة يمكنك أن تشترك فيها بتقديم عمل من أعمالك.
- تبحث - أيضاً - في المتاحف المحلية وفي الكليات التي قد تعقد ورشاً للكتابة في أثناء فترة الإجازة الصيفية.

٧ منتديات القصة

يعتبر إنشاء منتدى للقصة أو الحلقات النقدية وتبادل القصص من الطرق الجيدة لإخراج القصص الخيالية إلى النور. كما أنها تعودك على تقبل النقد من الآخرين، ذلك الشيء الذي ثبت أنه أمر لا يُقدر بثمن في عملية تعلم الكتابة. وقد تكون المكتبة المحلية مكاناً جيداً لعقد هذا المنتدى.

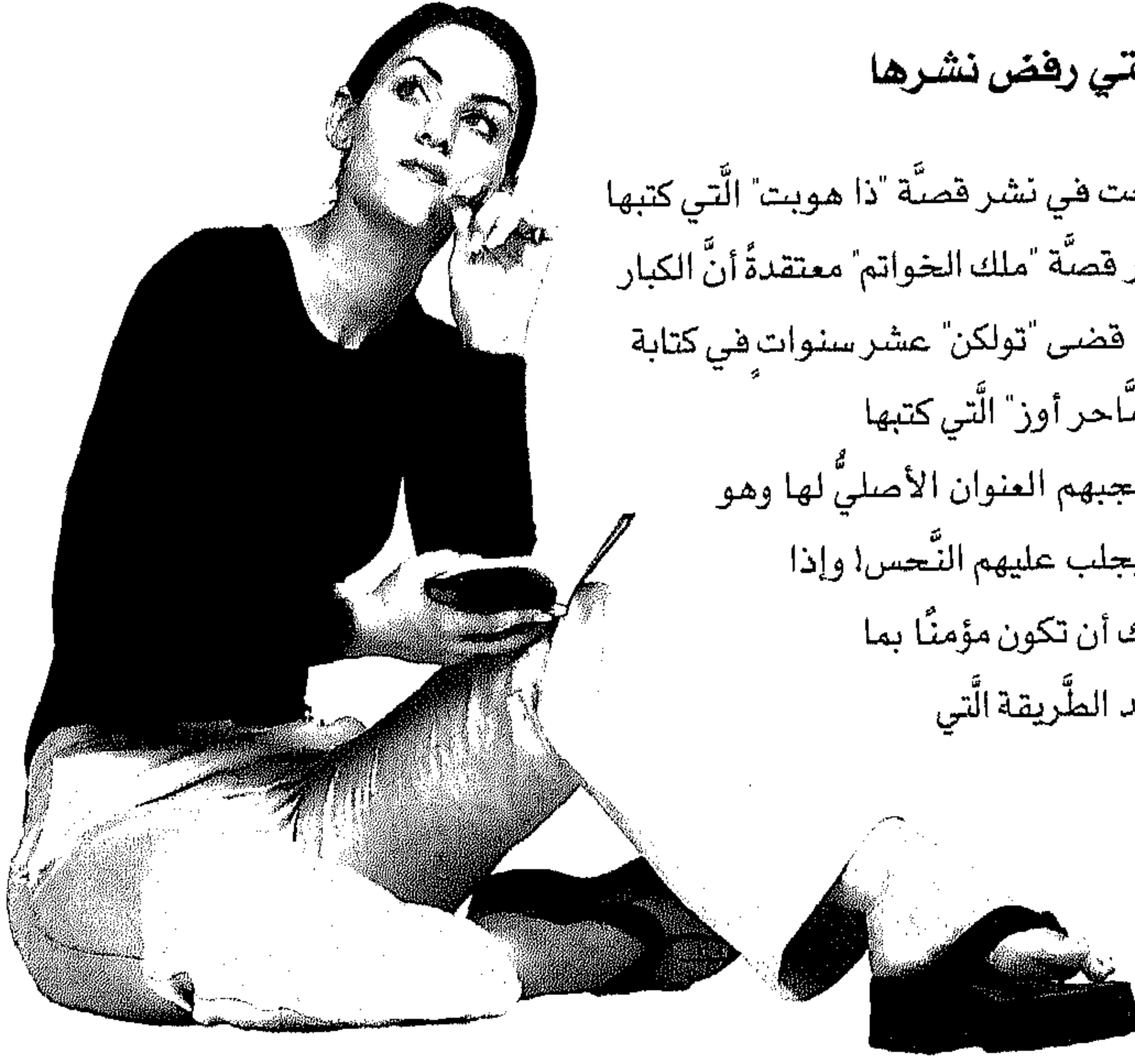

٨ البحث عن ناشر

اضمن المحافظة على ورق القصة التي تقدمها عن طريق استخدام ماسك للورق وإرفاق خطاب صغير (تحدث فيه عما أرسلته) معها، كما يجب أن تكتب عنوانك، وتضع طابعاً بريدياً على المظروف، حتى يمكن إعادة القصة إليك إذا لم تصل إلى جهة التسليم. عليك أن تدرس السوق، وتحدد دور النشر التي تميل إلى نشر القصص الخيالية. يمكنك أن تجد المعلومات المتعلقة بعناوين دور النشر ومدى إمكان نشرها لمثل هذه الكتب من خلال دليل المؤلفين. وعليك أن تضع في اعتبارك أن القصص التي لا يطلبها أو يشتريها الناشر - العروض التطوعية - نادراً ما يتم نشرها.

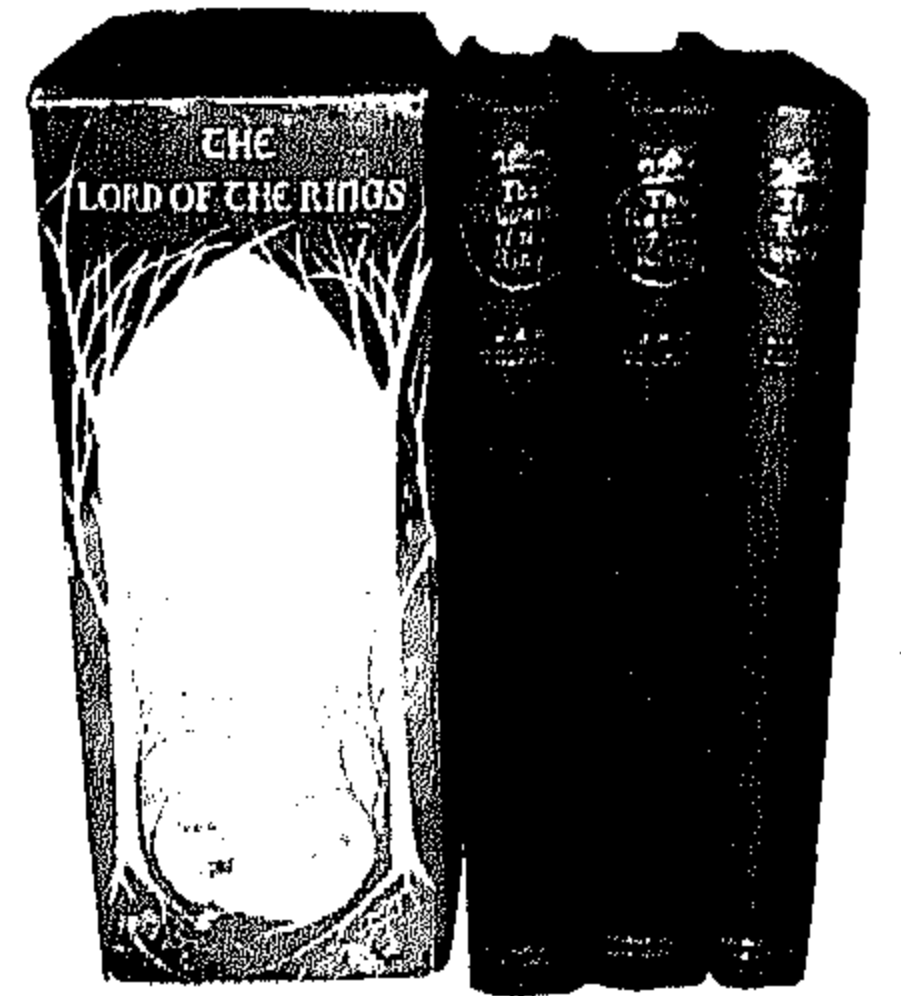
٩ بعض الأعمال الإنجليزية الشهيرة التي رفض نشرها

على الرغم من أن دار نشر ألين وأنوين قد نجحت في نشر قصة "ذا هوبت" التي كتبها "تولكن" عام ١٩٢٦، فقد رفضت في بداية الأمر نشر قصة "ملك الخواتم" معتقدة أن الكبار لن يقبلوا على قراءة كتاب خيالي عن العفاريت. وقد قضى "تولكن" عشر سنوات في كتابة هذه القصة. كما رفضت شركة هيل نشر قصة "الساحر أوز" التي كتبها "إل فرانك بويم"؛ لأن الناشرين العاملين بها لم يعجبهم العنوان الأصلي لها وهو "مدينة الزمرد"، حيث اعتقدوا أن هذا الاسم قد يجلب عليهم النحس! وإذا أحزنتك الصعوبات التي تواجهها لنشر عملك، عليك أن تكون مؤمناً بما تفعل! إذا أردت بالفعل أن تنشر أعمالك، فسوف تجد الطريقة التي تمكّنك من ذلك الأمر.

١٠ نصيحة للمؤلف

إذا رفض المحرر قصتك، عليك أن تعتبر هذا الرفض فرصة لكي تحسّن من هذه القصة. حاول نشرها مرة أخرى! ولكن، تذكر أن نشر عملك يعد شيئاً رائعاً، ولكنه ليس كل ما في الأمر. تعدّ قدرتك على أن تتسج قصة منحة، فلماذا لا تعطي ما لديك لشخص تحبه؟ اقرأ هذه القصة لأخيك الصغير أو لأختك الصغيرة أو لجدّتك. يجب عليك أن تصل إلى جمهورك بنفسك!

دراسة حالة

بدأ "فيليب بولمان" طريقه في مجال التأليف وهو ما يزال طفلاً. فقد أحب الأعمال الكوميدية، واعتاد على أن يكتب قصصه ليقصّها على أخيه الصغير وعلى أصدقائه. وبعد فترة بدأ في كتابة هذه القصص وتسجيلها.

إرشادات الكتابة

الاهتمام بالقراءة والكتابة

هذا هو كل ما ستحتاج إليه دائماً في عملية الكتابة.

يوضح الكتاب الأوّل في هذه التّلافيّة المشهد ويقدم الشّخصيّات الأساسيّة ويظهرها من خلال الأحداث التي يقومون فيها بحلّ مشاكل صغيرة، ولكنّه ينتهي بتقديم مشكلات أكثر تعقيداً لم يتوصّل بعد لحلّها.

٢ وجهات النّظر المختلفة

قد تشوّق لحكي قصة إحدى الشّخصيّات الثّانويّة الموجودة في القصة التي انتهت من كتابتها، وتعتبر هذه الطّريقة طريقة أخرى لكتابة التّمتّة. ففي مجموعة قصص "سلسلة من الأحداث السيّئة" (الموضّحة في الصّورة على يمين الصفحة) يتناول كلّ كتاب في هذه السّلسلة مغامرة واحدة في حياة الشّخصيّات الرّئيسة. ولكن، يستمرّ ظهور حكاية هؤلاء الشّخصيّات من كتاب إلى آخر من كتب السّلسلة. تدور أحداث كتاب "ألف ليلة وليلة" (الموضّح في الصّورة أعلى الصفحة) حول "شهرزاد" التي تروي قصة جديدة للسّلطان "شهریار" كلّ ليلة لمدة ألف ليلة وليلة؛ لأنّ حياتها تتوقّف على قيامها بذلك العمل. تتوقّف كلّ قصة من هذه القصص عند مشهدٍ مثيرٍ يفتق منه مشهدٌ جديد. وفي النّهاية، اعتاد السّلطان على سماع قصص "شهرزاد" وألغى فكرة قتلها.

خطوة ما بعد الانتهاء من كتابة القصة

يعتبر الانتهاء من قصّتك الأولى إنجازاً رائعاً. وبهذا، تكون قد بدأت في إتقان صنعة الكتابة، كما تكون قد علمت - أيضاً - أشياء عن نفسك. والآن، يجب أن تسعى وراء مطلبٍ جديد. وتتوافر لديك عدّة خيارات في هذا المجال.

١ هل تريد كتابة تمتّة للقصة؟

عندما تفكر في العمل الدّالي الذي ستقوم بكتابته، اسأل نفسك: هل يمكنني كتابة تمتّة للقصة السابقة، واستكمالها في قصة أخرى؟ كلّ كتاب في سلسلة "هاري بوتر" عبارة عن كتاب قائم بذاته، ولكن الشّخصيّات والصّراعات مع "فولديمورت" تستمرّ وتطوّر من كتاب لآخر من كتب هذه السّلسلة. تقدّم "ج.ك. رولينج" (في الصّورة على اليمين) ملخصاً لقصة "هاري بوتر" في بداية كلّ كتاب من كتب هذه السّلسلة. إذا قرأ شخص ما قصة واحدة من هذه السّلسلة، سيتمكّن من فهمها والاستمتاع بها في الوقت نفسه. فقد كانت تخطّط من البداية لكتابة سلسلة تتألف من سبعة كتب، حيث يتناول كلّ كتاب من هذه الكتب عامّاً واحداً من فترة تدريب "هاري" في "هوجوارتس".

٢ التّلافيّات

تطلّبت التّفاصيل التي استخدمتها كلّ من "بول ستوارت" و"كريس ريديل" في وصف أحداث قصة "حافة التّسلسلات الزّمنيّة" للأحداث أن يكون هناك أكثر من قصة واحدة تتناول هذا الموضوع، وتعكس التّلافيّات هيكل القصة الواحدة الذي يتكوّن من بداية ووسط ونهاية، ولكن على نطاق أوسع.

اللمسات النهائية	مرحلة التّقيح والمراجعة	إرشادات التّعليق على أزمة المؤلّف	حسن استخدام الألفاظ	أساليب إنشاء الحوار	الموجز والحبكة الدّرامية	أساليب سرد الرواية	بناء الشّخصيّات	أساليب الكتابة وأفكارها	الشّروع في الكتابة
------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

خلفية تاريخية: قصة أفراد أو أحداث وقعت قبل بدء القصة الفعلية.

موجز الفصل: مختصر يوجز ما يحدث في كل فصل.

حدث مثير: حدث ينتهي به الفصل أو يغيّر من وجهات النظر في لحظة حاسمة.

المفارقة الدرامية: إمام القارئ بأمر ما لا تعلق الشخصيات الدرامية في القصة.

وقد يكون أمرًا مروعًا!

التحرير: حذف جميع الكلمات غير الضرورية من القصة لجعلها تبدو في أفضل شكل

ممكن.

المحرر: من يعمل في دار نشر ويبحث عن كتب جديدة لينشرها. كما ينصح المؤلفين بكيفية تحسين أساليبهم

في تأليف الفصول بإطلاعهم على ما يجب إضافته أو حذفه.

الراوي القاص: أسلوب سرد يسمح لشخصية واحدة من شخصيات القصة أن تحكي القصة كما لو كانت هي

التي قامت بكتابتها. ويشعر القارئ أن هذه الشخصية تتحدث بشكل مباشر معه، مثلما هو موضح في المثال

التالي: "لقد رجعت إلى تيم باكتو في شهر يولية. وكان مجرد التفكير في الرجوع مرة أخرى إلى هذه

المدينة يجعل قلبي يغني فرحًا".

التنبؤ: التلميح بأحداث أو مخاطر آتية تسهم في توضيح الكيفية التي ستنتهي عليها القصة.

الجنس الأدبي: يشير إلى النوع الذي يعتمد عليه العمل الأدبي. على سبيل المثال، تعدّ

القصص الخيالية أو التاريخية أو قصص المفامرات أو الخيال العلمي أمثلة على الأجناس

الأدبية المتنوعة.

ناقد ذاق: الصوت الذي ينتقد عملك الأدبي الذي تقوم بتأليفه دومًا،

ويدفعك إلى الرغبة في التخلي عن استكمال كتابته.

قائمة: بيان بأسماء الكتب التي قام الناشر بنشرها بالفعل، أو

الكتب التي تكون قيد النشر.

مخطوطة: القصة عند كتابتها. سواءً أكانت مكتوبة بخط اليد أم بالكمبيوتر.

الاستعارة: إذا ما أطلق على فرد أنه "قار"، فإن ذلك يعدّ استعارة. ويعتبر ذلك طريقة

من طرق صياغة الكلمات. فمن خلال كلمة واحدة، يمكن معرفة إذا ما كانت كلمة "قار"

هنا تعبر عن جبن الفرد أم كونه مثيرًا للشفقة.

الدافع: السبب وراء قيام الشخصية بعمل شيء ما.

الأسلوب القصصي: ملكة سرد أحداث القصة.

الراوي العلني: رواية القصة بأسلوب من يعرف كل الشخصيات الموجودة بها، والتي تكشف للقارئ أفكارهم ومشاعرهم.

السرقعة الأدبية: تقليد عمل أدبي لشخص آخر، ونشره على أنه هو العمل الخاص بك. ويعدّ هذا الأمر إساءة بالغة في الوسط

الأدبي.

الحبكة الدرامية: تسلسل الأحداث الذي يدفع بأحداث القصة؛ أو المشكلات التي يجب على البطل حلّها.

أسلوب السرد: هو الأسلوب الذي يختاره المؤلف لرواية أحداث القصة.

الناشر: فرد أو شركة تقوم بشراء ما يقوم المؤلف بكتابته؛ لطباعته في صورة كتاب، وتوزيعه وبيعه بعد ذلك.

التتمة: قصة تستكمل أحداث قصة كانت موجودة قبلها.

التشبيه: تشبيه شيء بشيء آخر، ويمثّل نوعًا من صياغة الكلمات. على سبيل المثال، تشبيه السحاب بشريط قماش بال.

الموجز: ملخص قصير يصف ما تدور القصة حوله ويعرض الشخصيات الرئيسية بها.

الفكرة الرئيسية: القضية التي تركز عليها أحداث القصة؛ مثل الخير مقابل الشر، أو كيف تقسد القوة صاحبها، أو أهمية الحق.

ويمكن أن تدور القصة الواحدة حول أكثر من فكرة رئيسية.

الراوي المشارك: رواية القصة عن طريق استخدام أسلوب السرد، الذي تمّ من خلاله وصف أحداث القصة، بواسطة شخصية

من الشخصيات، مثال: "وثب قلب 'جيم' من الخوف، لقد كان يخشى هذه اللحظة من أشهر".

عرض تطوعي: إرسال كتاب أو قصة إلى ناشر دون أن يطلبها.

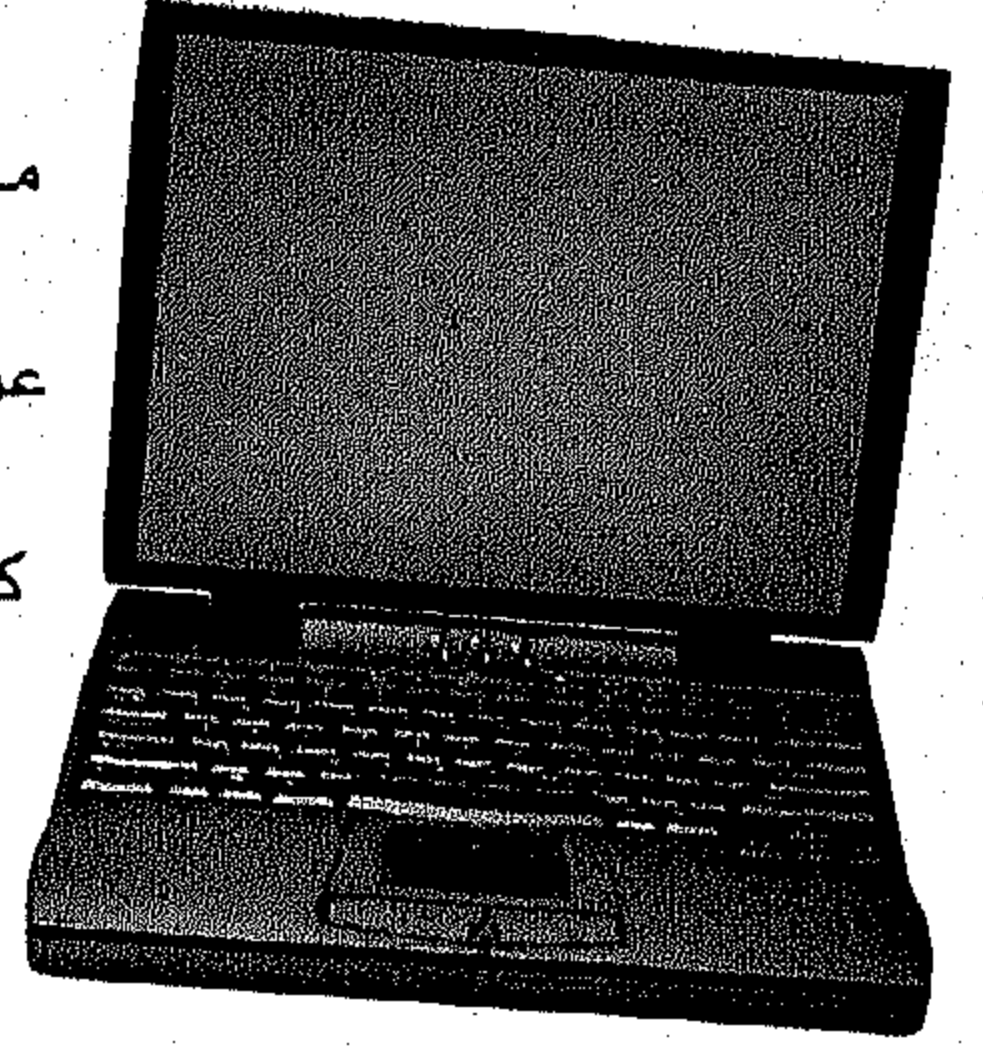
أزمة المؤلف: عندما يظن المؤلف أنه غير قادر على مواصلة الكتابة، أو عندما يستفقد جميع أفكاره.

يملك معظم المؤلفين المعروفين مواقع خاصة بهم على الإنترنت. تقدم هذه المواقع كثيراً من المعلومات حول أعمال هؤلاء المؤلفين، كما تقدم تلك المواقع بعض التلميحات والنصائح حول عملية الكتابة. جرب الموقع الخاص بالكاتب "براين جاكيس" www.redwall.org

كما أنه تم تخصيص رابط Listen and Write الموجود على موقع BBC ؛ لتناول كتابة الشعر، بالإضافة إلى الشعر الحر والتشبيهات، التي ستجعل كل ما تكتبه من كلمات تبدو متألفة:

www.bbc.co.uk/education/listenandwrite/home.htm

اشترك في مجلات مثل Cricket وCicada، أو حاول البحث عنهما في منافذ البيع المختصة. تنشر هذه المجلات أفضل القصص الخيالية القصيرة، التي يكتبها صغار الكتاب، وبذلك يمكنك أن تتعلم حرفة الكتابة، وأن تقرأ قصصاً رائعة في الوقت نفسه. كما أن مجلة Cicada تقبل الأعمال التي يرسلها المشتركون على الموقع www.cricketmag.com

وطد صداقتك بأمين المكتبة المحلية. فيمكن أن يرشدك إلى مصادر مفيدة للمعلومات قد لا تكون فكرت فيها. كما أنه يعرف أي كاتب من المنطقة التي تقع فيها المكتبة تكون له أعمال قد نشرت.

كما يمكنك أن تطلب من مدرسك أن يدعو كاتباً محبوباً إلى المدرسة لكي يتحدث عن أعماله.

الناشر

دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش.م.م)

العنوان: ١٢ ش الدقي - منزل كوبري الدقي -

اتجاه الجامعة الجيزة - مصر

تليفون: ٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٠ - ٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣١

٠٠٢/٠٢/٣٧٦٢٢٨٣٢ - ٠٠٢/٠٢/٣٧٤٨٠٧٢٩

٠٠٢/٠٢/٣٧٤٩١٣٨٨

فاكس: ٠٠٢/٠٢/٣٣٣٨٢.٧٤

www.daralfarouk.com.eg

تحذير

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار الفاروق للاستثمارات الثقافية الوكيل الوحيد لشركة (تيك توك) على مستوى الشرق الأوسط ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم بخلاف ذلك. ومن يخالف ذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ جميع حقوقنا المدنية والجنائية.

فاريل ، تيش.

كيف تكتب بنفسك القصص الخيالية/ تأليف تيش فاريل؛
ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق - الجيزة : دار الفاروق
للاستثمارات الثقافية ، ٢٠٠٧.

٦٤ ص ؛ ٢٩ سم - (كيف تكتب بنفسك)

تدمك 977-408-646-5

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٧٨٥٦

١- القصة

ديوي/٨.٨

أ- العنوان

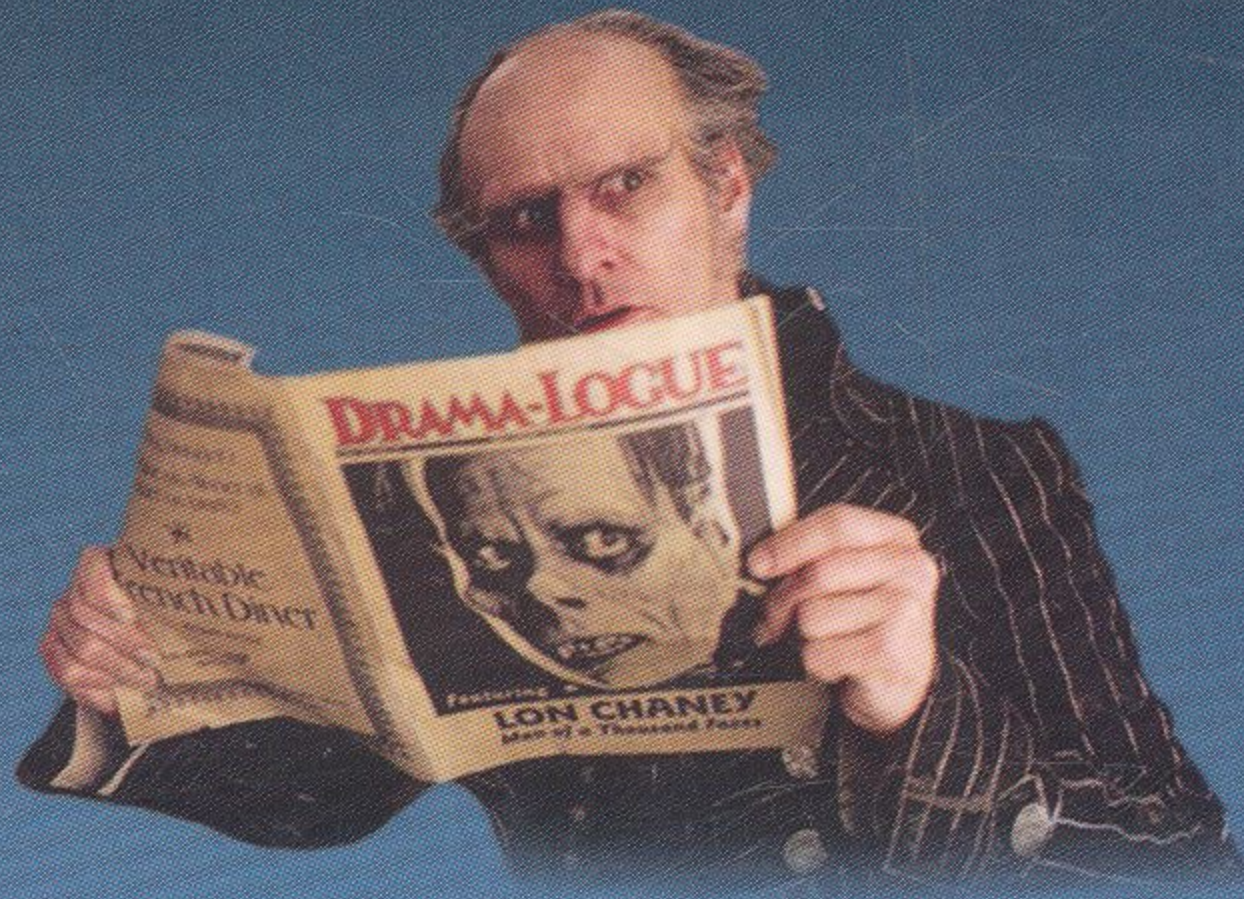
الطبعة العربية الأولى: ٢٠٠٨

الطبعة الأجنبية: ٢٠٠٧

كيف تكتب بنفسك...؟

القصص الخيالية

اتَّبِعْ هذا الدليل العمليَّ الرَّائِعَ لكيفية كتابة القصة خطوة بخطوة، وسوف تكتب قصص الألغاز المثيرة المليئة بالأبطال والأشرار، والزَّاخِرَة بالكثير من أحداث الحبكة الدرامية.

كيف تبحث
عن الأفكار؟

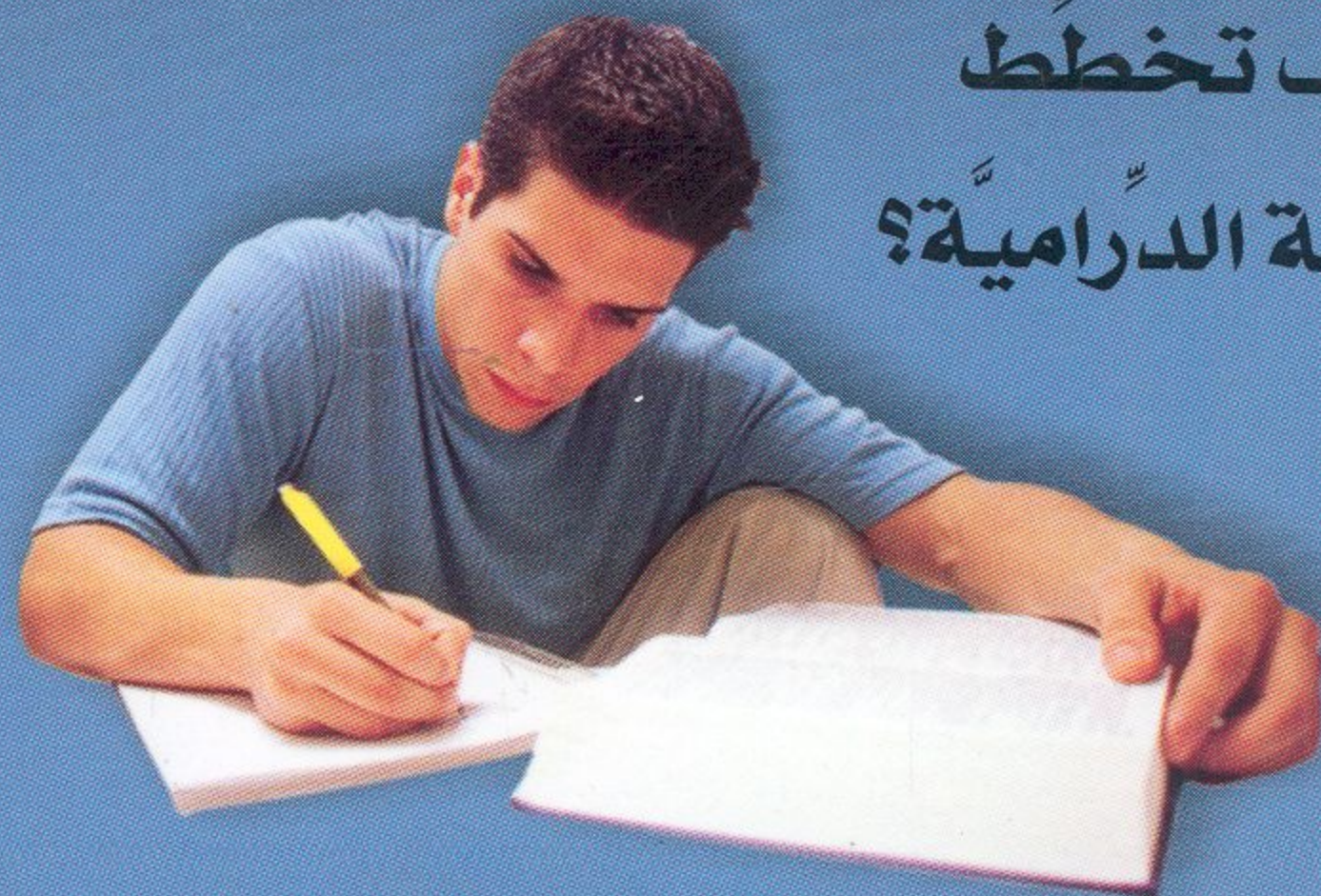

كيف تُنمِّي الشخصيات؟

النَّهاية

كيف تخطِّط
الحبكة الدرامية؟

اللمسات
النهائية

- تعرَّف على الأساليب التي تساعدك في تنمية مهمتك
- يحتوي هذا الكتاب على المؤلفين حول كيفية كتابة المفضلة لك.

ticktock

زوروا موقعنا

www.daralfarouk.com.eg

www.darelfarouk.com.eg

للشراء عبر الإنترنت

www.dfa.elnoor.com

(لا حاجة لبطاقة ائتمان)

نحن ♥ الكتب

ISBN 977-408-646-5

